初学美术
——正规训练范画

中教育星软件股份有限公司

速写入门散谈

很多初学绘画者，包括有些已经进行过一些素描训练的学画青少年想画速写，总感到无从下手。在与这些初学绘画者的接触中，我总是尽量告诉他们一些速写方面的训练方法，但是有更多同样需要这方面知识和技法的初学绘画者，我无法接触到。他们中有许多人由于学习条件所限，没有机会接触这方面的老师。为此，我想借这次出版机会，将自己十几年来的一些速写教学心得和方法整理编写出来，献给那些有志于学画的青少年，为他们的学习助一臂之力，使他们在速写学习的过程中少走弯路，掌握正确的学习方法，接受到较为科学的速写正规训练指导。

学画难吗？美术教育家徐悲鸿先生曾说过，有中等以上智力的人，通过努力，都能学好绘画。看来只要肯努力，钻进去，逐渐摸到规律，原来感到难的问题也就变得不难了。在初学绘画的青少年中，有的人儿童时代就画过儿童画，有的临摹过卡通画、连环画等，有的虽然没有动手画过速写，但一直对速写很感兴趣。这些都是通向速写专业训练的良好开端。

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的功能。速写最能表现出绘画者敏锐的观察能力和对物质世界的新鲜感受，画面生动感人，是速写的一个显著特征。因作画时间短，在描绘对象时，放笔直取，它可随时描绘我们周围生活中的任何物象，特别擅长描写运动中的对象和转瞬即逝的动态。速写描绘的题材远远超出课堂上素描练习内容的范围。所以，常画速写能使我们养成注意观察周围生活的良好习惯。长期坚持画速写，可为日后搞美术创作和美术设计积累下丰富的艺术素材。速写又是一种锻炼动手能力的良好训练方法。我们提倡从学画阶段开始就养成画速写的良好习惯。有些内容的速写训练又可以理解为素描的短期作业形式，在进行相对长时间的素描训练的同时，多画速写，做到长、短期作业穿插进行，是绘画基础训练的一种良好方法，因此，速写又是一种对素描训练的辅助练习形式。

有些绘画大师，如十七世纪荷兰画家伦勃朗、十八世纪英国画家荷加斯、十九世纪德国画家门采尔等都是速写方面的高手，我国许多著名画家在速写领域也取得了很高成就，形成了独特的个人风格。如叶浅予、阿老、黄胄、刘文西、周思聪等。他们中间有的从没有机会进入正规美术院校学习，而是以速写作为绘画训练的基本形式走上成功之路的。有志于学习绘画的青少年，只要肯努力，保持高度热情，勤学苦练，多动脑筋，方法得当，持之以恒，就一定能画好速写，为绘画学习打下坚实的基础。

速写要求在较短的时间内画出所需要表现的对象。所以，以线条形式来描绘形象，是速写表现中最直截了当的一种方法。线条除了具有描绘对象形体的功能外，其自身还具有艺术表现功能，它可体现出丰富的内涵，如力量、轻松、凝重、飘逸等美感特征。作者在画速写的时候，会不知不觉将自己的艺术个性，通过线条的运用而流露出来。以线造型是速写中最常用的表现形式。除此之外，线面结合也是常见的形式之一。有时在结构转折处衬些明暗调子，能增加速写艺术的表现力，使画面的气氛更加变幻丰富。除以上两种形式外，纯明暗的速写较少见。当然有些画家因追求自己画风的需要而作这样的形式探索也是有的。但这不能成为初学速写者训练过程中追求的目标。

本书主要讲授速写的一些基本知识和训练方法，试图在初学者对绘画的一般兴趣和写实造型规律之间架设一座桥梁，愿大家一起走进绘画学习的专业训练阶段。

速写的工具与材料

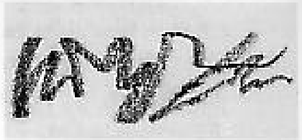
速写用的笔，初学者可选用 2B 型号的铅笔或炭笔，因这两种笔在速写训练过程中较易掌握，待有一定基础后也可用钢笔和毛笔作画。

速写用纸没有什么特别讲究，70 克左右的普通白纸即可，也可用新闻纸（印报纸用的纸），新闻纸适宜用炭笔作画。初学者可利用各种零散纸练习。现在一些美术品商店出售专门的速写本，这为速写练习提供了更多的方便。

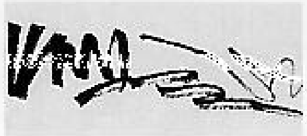
另外，外出画速写时，应准备一个小画板或小画夹。

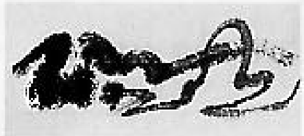
铅笔线

炭笔线

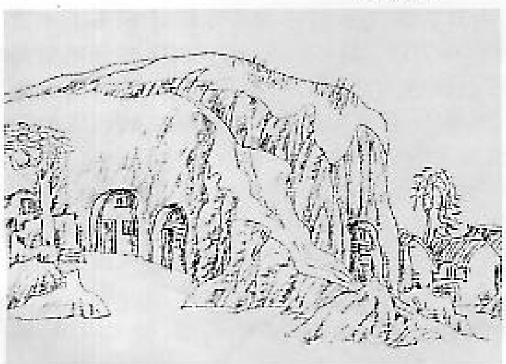

钢笔线

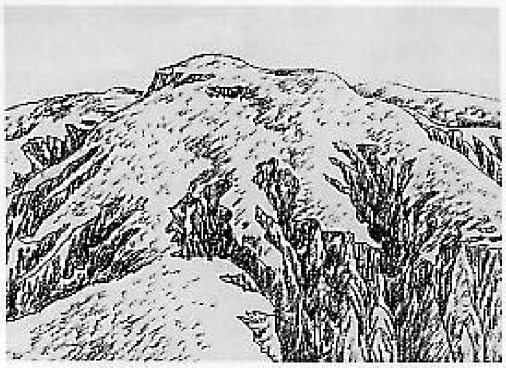

毛笔线

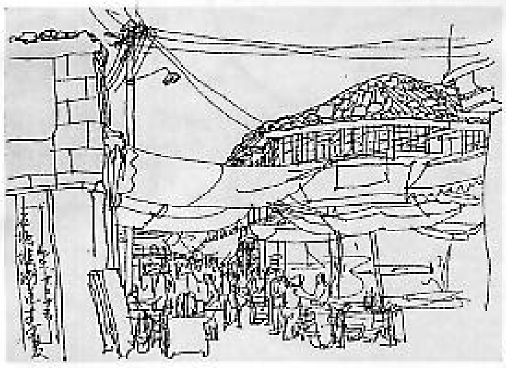
铅笔速写

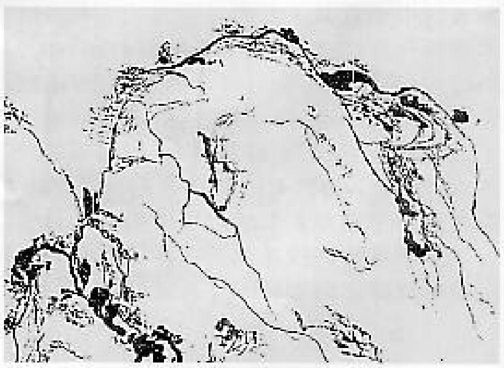
炭笔速写

钢笔速写

毛笔速写

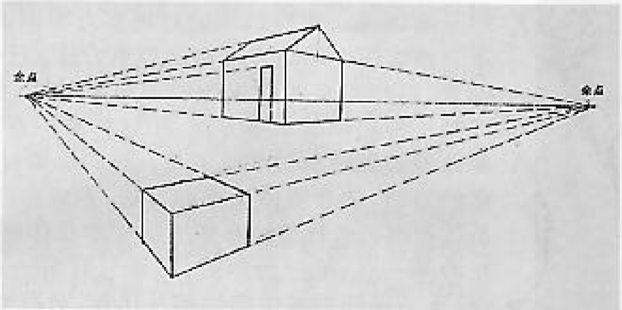

透视的一般知识

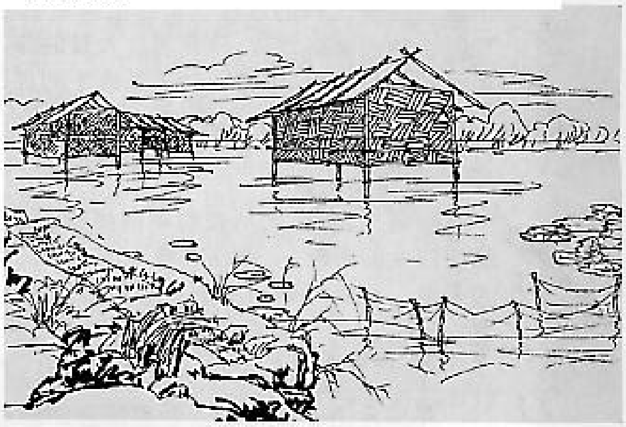
绘画是一种将长、宽、深三维空间中的立体物画到长、宽二维平面的纸面上，但又要产生准确、真实的立体感的表现形式，因而绘画艺术离不开透视知识的运用。

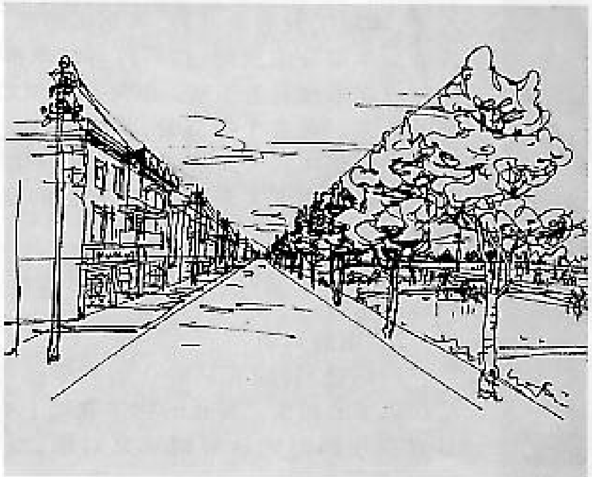
一般来说，透视形式主要有两种，即平行透视和成角透视。平行透视是指所画立方体的某一立面与画面相互平行，这个面不发生透视消失现象；成角透视是指立方体的相互垂直的两个立面都与画面成一定的角度，在画面上，两个立面都发生透视消失现象。

视平线是指与人的眼睛等高的那条水平线。心点是指作画者垂直于画面上的那一点。

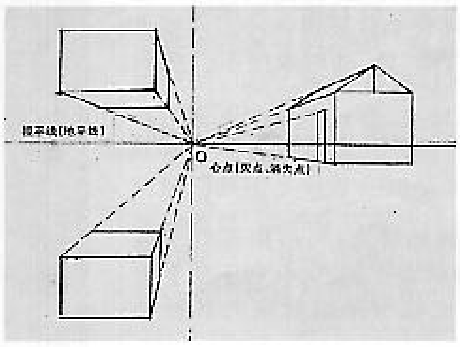

成角透视

平行透视

速写训练的基本方法

速写训练是对学画者观察能力、分析能力、理解能力和表现能力的全面训练。速写训练中对观察力的训练，不仅要训练眼睛看得准，还要训练在作画时有正确的观察方法。什么是正确的观察方法？一般说来，以我们平时看东西的习惯来作画，往往是看到哪里画到哪里，这是一种局部的观察方法，用这种看一点画一点的观察方法作画，不能做到表现对象的本质关系。我们要画好速写，就要改变这种局部观察的习惯，学会整体观察的方法，养成整体观察对象各种造型结构关系的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象要有整体意识，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系下笔。这种比较的过程，实际上就是整体分析和理解对象的认知过程。正确的观察方法，只有通过大量的练习，才能逐步真正掌握。速写训练是练眼、练脑同时又是练手的过程。绘画是一门技艺性很强的艺术，下面就速写训练的一般顺序及一些学习方法和作画步骤进行阐述。

一、由简到繁

初画速写，可先从较简单的描绘对象入手。如一个小木凳，一双随便摆放的雨靴，一件挂在墙上的衣服。作画时先画对象外形轮廓的大关系，用直线画出基本形，注意线条的长度比例及各线条的倾斜度。在此之后，再充实些细节。例如画一张凳子，凳面与凳腿的关系是大关系，而榫头及局部特征等都是细节，这些细节可在进一步深入阶段逐渐画完。

“繁”的物象是指结构关系较复杂的对象。如：枝叶茂盛的大树、衣纹繁多的人物等，作画方法也和画“简”的东西一样，先从大的方面入手，确定了大的关系后，再充实细部。要将复杂的物体理解为是由各种简单部分组成的，然后将各简单部分画在复杂的大关系之内，这样完成起来就有条不紊。画复杂物象较难处理的一点，就是整体与局部的关系。画各个细部时，要注意到它们各部分之间的关系，同时还要照顾到整体的大关系，不要因描绘细部而使整体显得琐碎。只要我们把握好先画大关系，后充实细部的原则，画“繁”的对象便不会感到困难。

由简到繁的训练从大的题材上讲，可先画花卉，后画树木风景，最后画人物。

二、由静到动

初画速写，应先从静止的对象画起，稍熟练之后，再描写处于运动状态下的物象。静止的物体或处于不动状态下的人，有利于初学速写者在作画时能从容地观察对象，反复比较所描绘对象的各种结构关系，使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。作画时用线要肯定，线条是为了表达对象的形体关系，交待清楚结构造型而画的。线条的来龙去脉要有根据，这个根据就是被描绘物的结构。

初学速写者在作画时应将所画的速写与描绘对象进行反复比较，从而纠正画得不准确的部位。速写造型练习的最佳描绘对象就是静止的物象和不动的人物。我们看到许多速写范画，一个轮廓有时有几根复线。这就是对作品进行矫正而产生的痕迹。

画动的物象，如动态人物、动物等，需要在掌握一定的静态速写的基本功后再结合结构规律、运动规律加以训练，这样画起来就容易得心应手了。有关动态速写的注意事项及作画步骤，在后面的有关部分将会阐述。

三、由慢到快

画速写并不像我们有些初学者所想象的那样，下笔如写草书，一挥而就。因为画速写的过程，是一个对形体观察、理解、表现的造型过程。这一过程，初学者须仔细体会，扎实描画。逐渐熟练了，画速写的速度就会快起来。初学者应先画慢些，如人物速写每幅可在 45 分钟至 1 个小时左右完成，以后可逐步过渡到半小时画一张或一刻钟画一张。并且在训练过程中还要不时的将慢、快训练方法穿插进行，这样才能在速写训练中既得到扎实的练习，又掌握到速写的一些方式方法。

四、从描绘有规律的对象到描绘无规律的对象

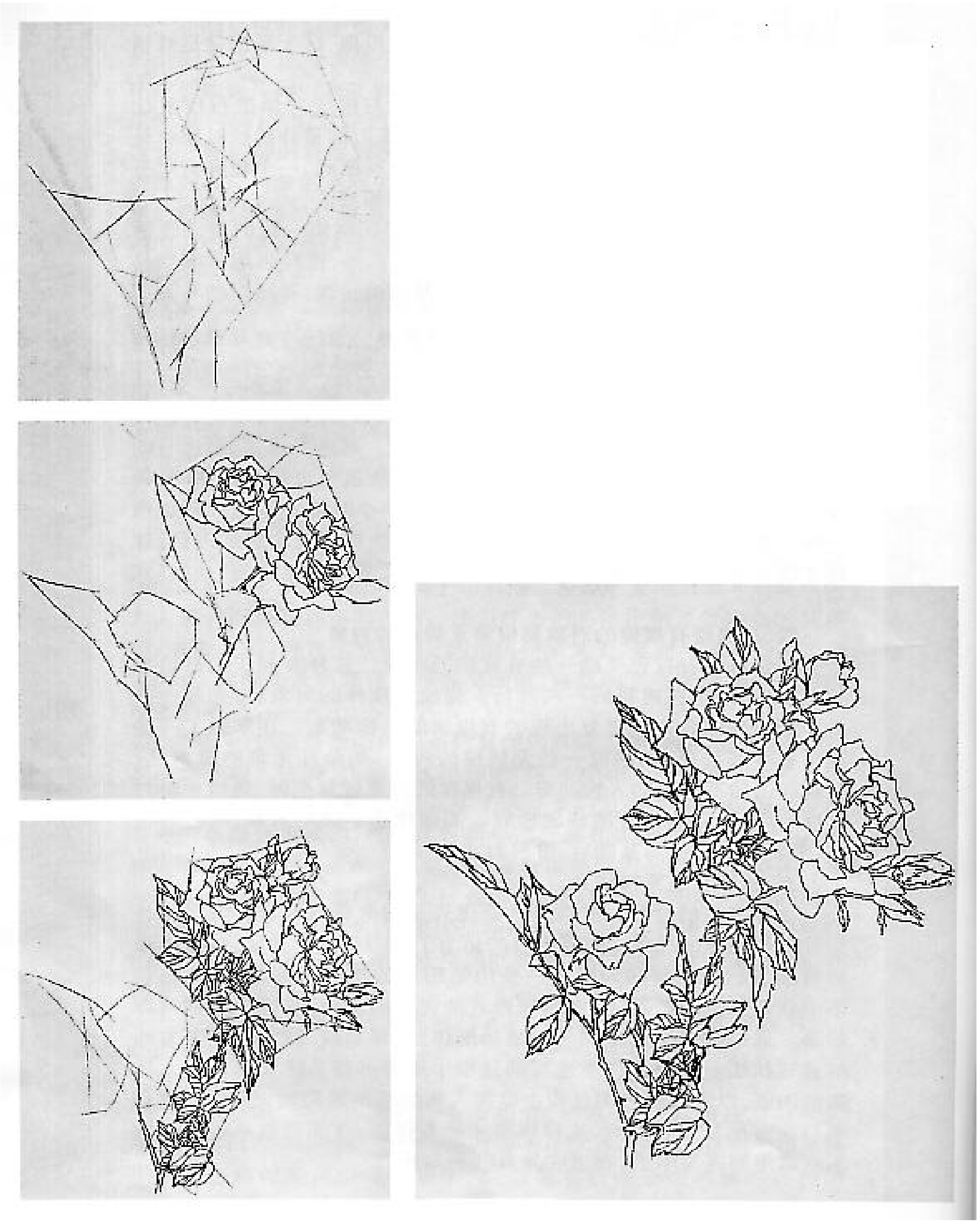
初学速写者首先要画一些有规律的对象，这样有利于把握造型的准确性，并掌握速写的一些技巧。描绘有规律的对象，可先画一些基本形明确的花卉和重复出现的有规律的人物动态。在掌握了一些速写基本技法之后，再画一些无规律的对象，如杂乱无章的灌木丛，转瞬即逝的不规则的人物动态。有规律的对象较易把握，通过中轴对称性原则，可以获得较准确的轮廓。而规律感不强的对象，则较难把握，需要有一定速写基础后，方可对之速写。

五、临摹与速写相结合

学画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与对着对象写生相交替进行训练的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍、交待结构以及一些用笔用线的技巧等等，尽可能在临摹中获得体会。另外，类似速写形式的优秀的线描画、连环画都可以临摹。通过临摹可以学到一些概括形体、处理衣纹、疏密穿插等方面的速写技法。另外在初学速写的过程中还要多临摹优秀的艺用人体解剖图谱，以求在临习的过程中掌握人体的基本结构知识。要做到临摹与速写反复交替进行，这样临摹才能有体会，才能将临摹中学到的东西运用到速写中去，真正变为自己的东西。

花卉速写的画法

花卉速写是学习花鸟画及从事工艺图案设计的基本功。在写生时，要注意观察花的神态，研究了解它的生长规律、组织结构及形象特征。在表现形式上，须进行剪裁、取舍、夸张和改造，从而达到神形兼备的效果。由于速写的目的不同，对画速写的要求也各有侧重。如搞图案设计和画工笔画的，侧重对花卉生长结构的描绘交待；而对于画写意花卉的画家来说，花卉速写不必将花枝的细部结构画得特别细致，而是在大的疏密关系、穿插处理及各种花卉的主要形态特征方面下功夫。画油画的，在花卉速写时，更注意大的虚实变化，整体动势等。

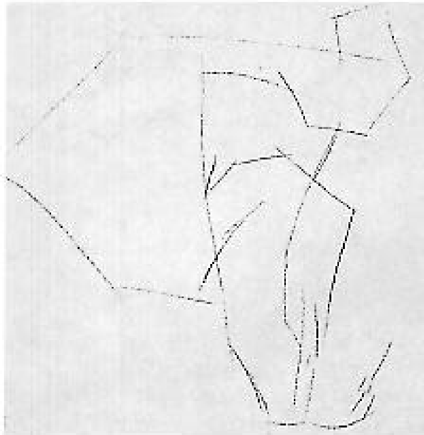
花卉速写的作画步骤

1．选择理想角度，大致安排花、枝、叶在画面上的位置。

2．画出花、叶子的基本形。

3．在了解生长规律的基础上，分出花瓣的层次关系。

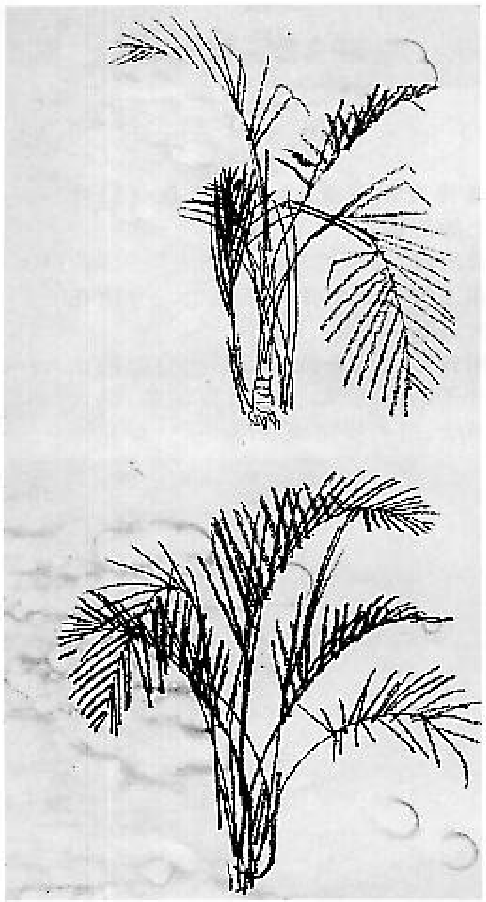
4．用肯定的线条按前后层次分组画出花瓣及叶子的组合，结构交待要清楚，深入细节地描绘，进一步完成画面。

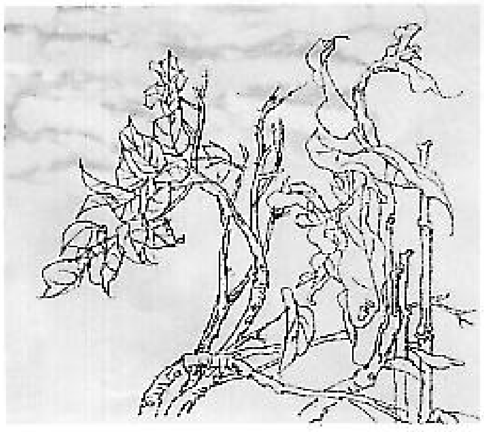

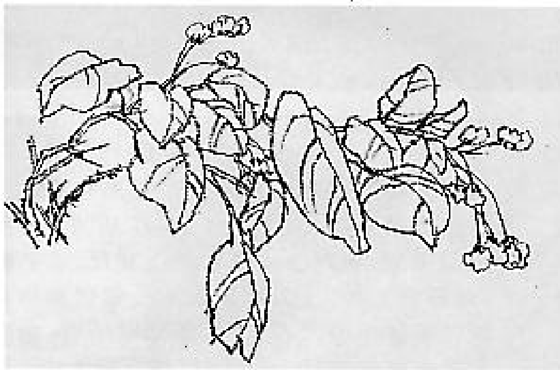

98.12.17.

树和山石的画法

树的种类不同，树叶、树干的生长形态各异，树纹也各有自己的特征，山石因各种地貌的不一样，形成山的形状及石纹肌理的不同。画的时候要从总的感觉入手，找出规律性的纹理变化加以描写。中国古典的《芥子园画谱》中，总结了不少树和石的画法，可以结合速写适当进行些临摹，从中学习前人的经验，使自己更快地掌握山石和树的写生方法。

树的画法

风景写生中，树是主要描绘的对象，初学者从如

下方面入手较易掌握：

1．理解树的生长规律，掌握树的造型特点。

2．了解一般的表现方法：

a．以线为主的画法。

b．以明暗调子为主的画法。

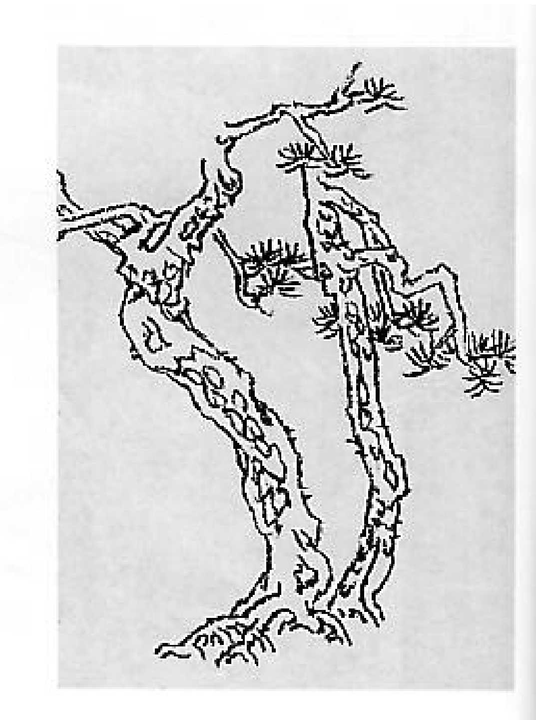
3．熟悉一般的作画顺序：

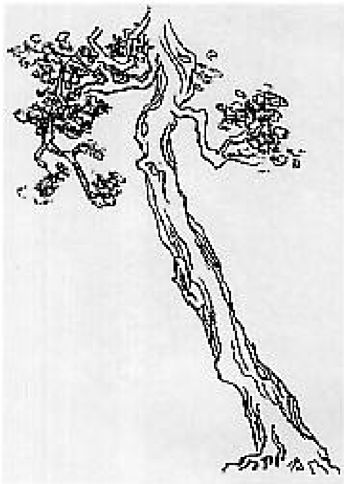
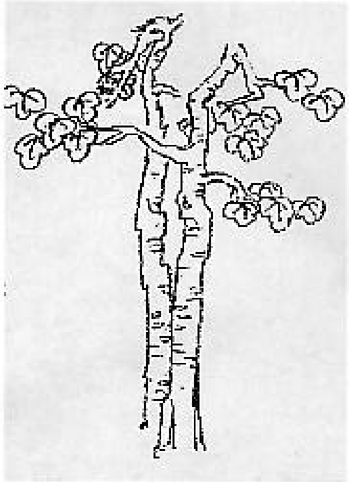
a．先从树干画起，再画枝、叶。此种画法能较清楚地表现树的结构。

b．从树叶画起，再画树枝、树干。此种画法较易表现树的动势，叶子浓密的树用此画法能很好地表现出描绘对象的特性。

●树枝干的画法

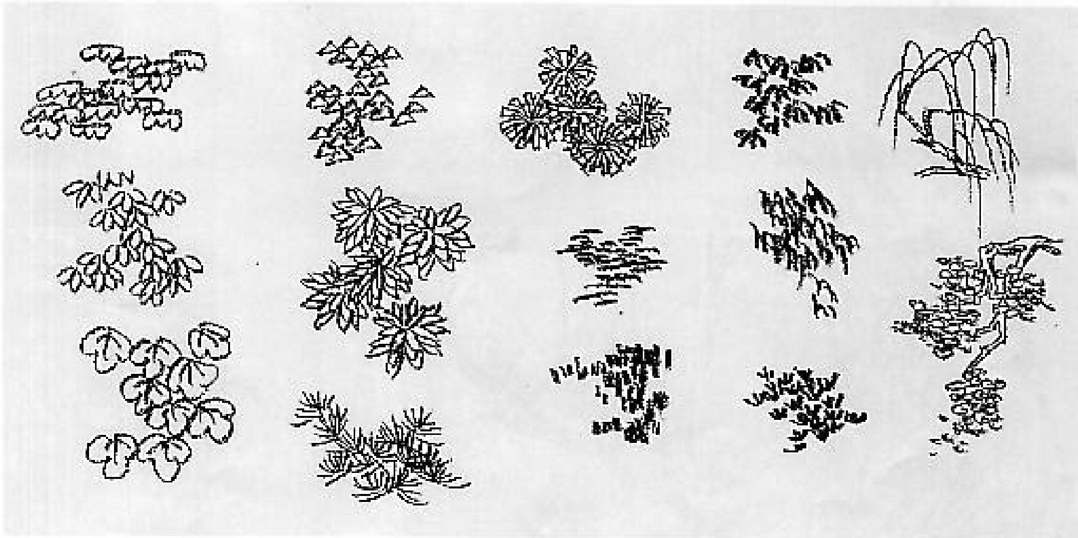
树干因树种不同而形成各自的姿态。如杉树、白烨，树干挺拔。柳树树干较大，树枝弯转向上，细枝条向下垂。河边垂柳树干一般倾斜向河的方向。松柏树干虽然不是很直，但劲挺的姿态给人以不屈的感受，在画树时，首先对树干要有总的印象，画起来就较易总体把握了。树干因各自的树种不同，除了姿态变化外，在纹理上也各有自己的特征，作画时要特别留意，另外画几棵树在一起时，要注意树干的各自姿势及相互的呼应关系。

●树叶的画法

以线勾画树叶，不要机械地对着树叶一片一片地勾画，要根据不同树的叶子的形态，概括出不同的样式，加以描绘。《芥子园画谱》中有类似的树叶点法可以参考，要灵活运用。用明暗色块表现树叶，则是根据树叶组成的团块进行明暗体积、层次的描绘。在适当的地方，如一些外轮廓处或突出的明部，作一些树叶特征的细节刻画。

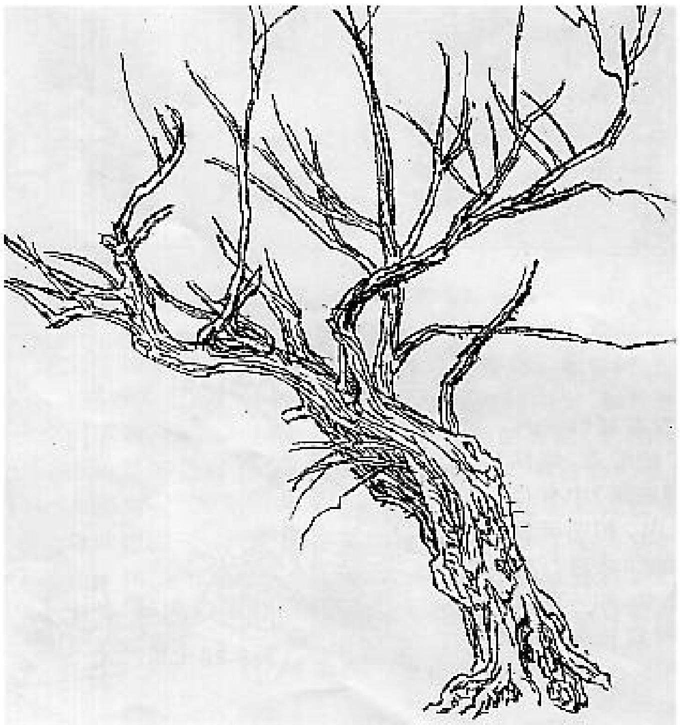

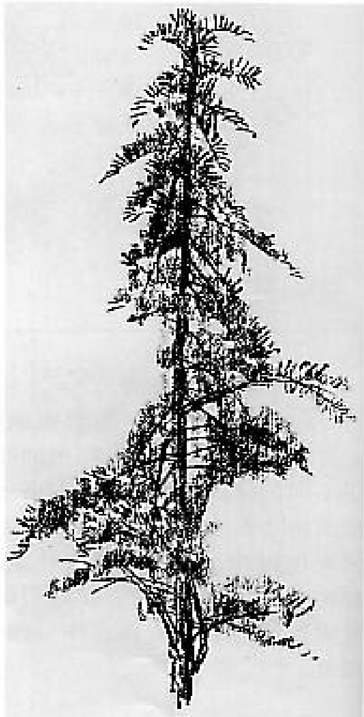

李雪柏

贺荣敏

孙 宪

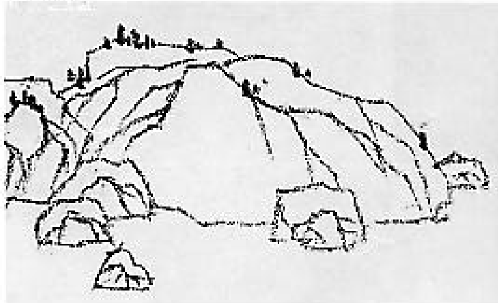
山石的画法

描绘风景，通常叫风景写生，在中国画中将它归到“ 山水画 ”的范畴内。古代画家对不同的山的形状、纹理的表现进行了较详细的概括总结。逐渐形成了许多类型的“ 皱法 ”。皱法是指各种类型山石描绘的笔法。

在速写训练中，对山石的表现应从学习传统的各种皴法入手，这里主要介绍折带皴、披麻皴、荷叶皴、斧劈皴、解索皴等几种山石表现方法，另外有许多山的纹理的表现，还要我们在速写训练中进一步地灵活运用。

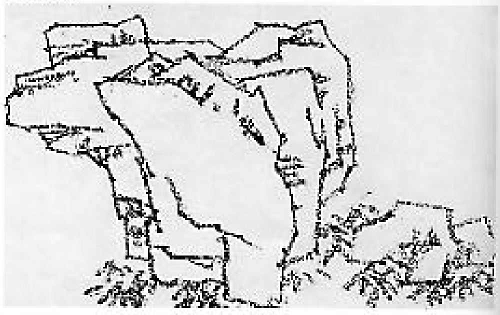

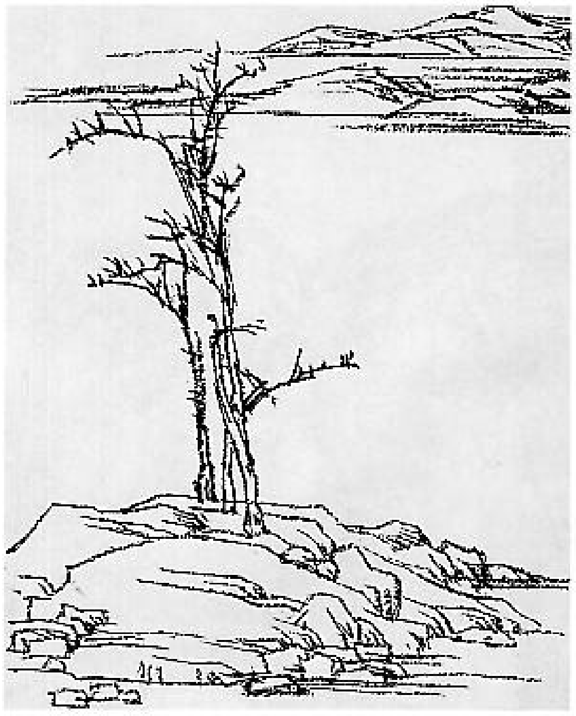
荷叶皴

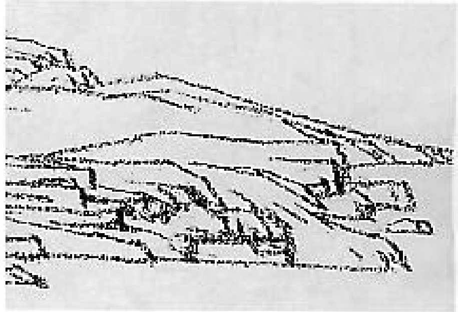

斧劈皴

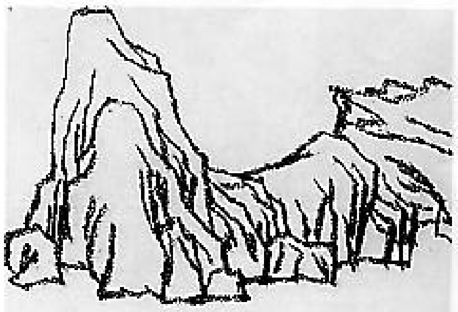

折带皴

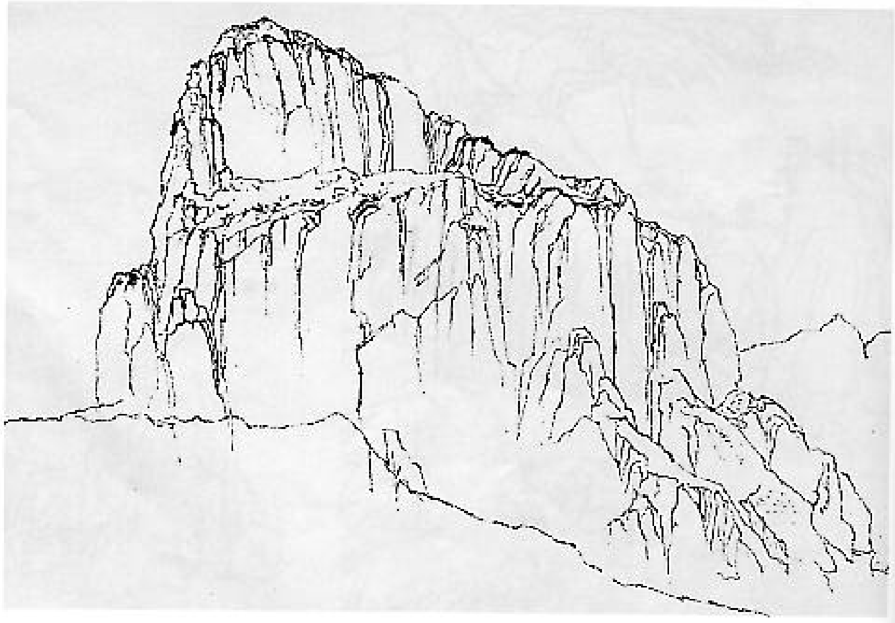

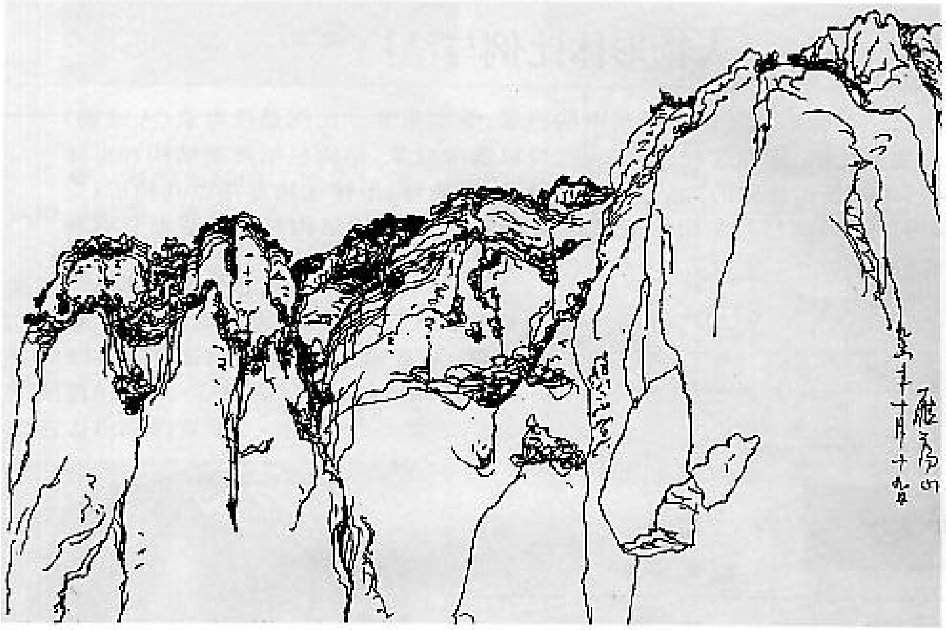

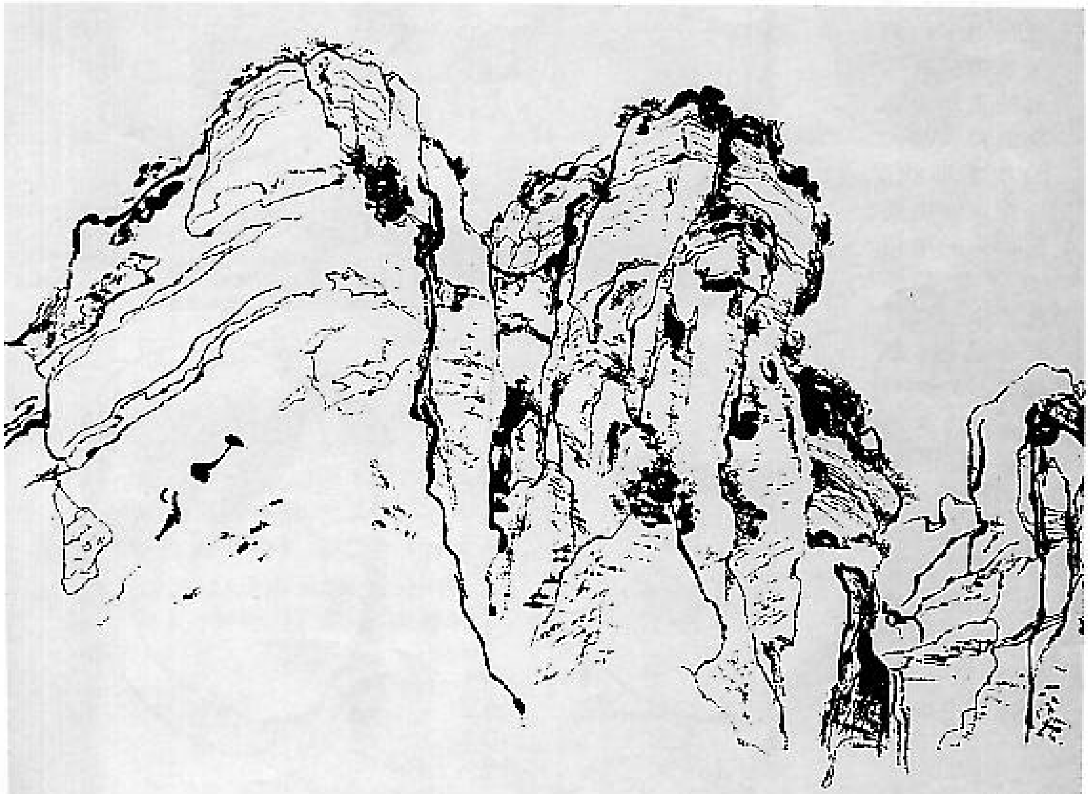
披麻皴

雁荡小龙湫

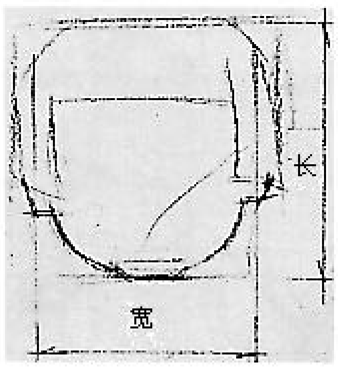

人物形体比例与结构

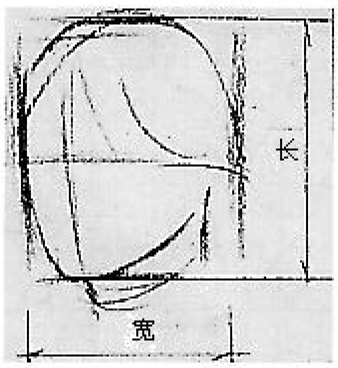
比例与结构是形体塑造中最基本的因素，非常重要。比例是指对象（人或物）各部分长度的比值，依靠这种比例关系，可以画准对象。结构包括解剖结构和形体结构，解剖结构是指物象的构造，如人的骨骼、肌肉等；形体结构是指以几何形（三角形、圆形、方形）概括对象所形成的体块组合关系，形体结构对绘画造型具有特别的意义。

头的长宽比

头的长宽比是诸多比例关系中最基本的关系比。它决定着头部大的基本形状。长宽比发生变化，头的形象便会发生变化。第一步打轮廓阶段，须认真观察对象，画出大的长宽比例关系。在深入刻画对象的过程中，要将长宽比与内部的比例关系总体把握、调整好，尽量达到准确。

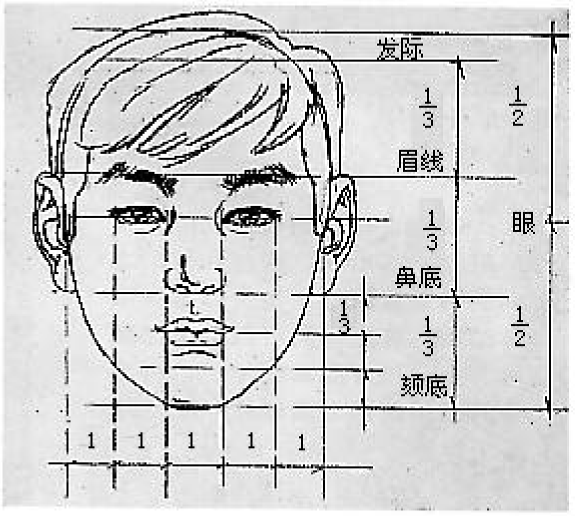

头部的三停五眼

●眼的头部的二分之一处。眼长= 两眼间距离= 鼻宽。

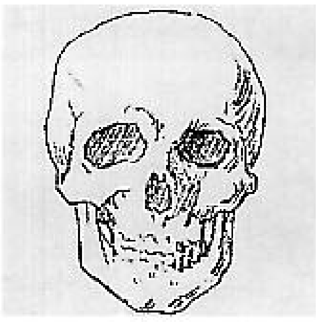
●三停：发际线至眉线= 眉线至鼻底线= 鼻底线至颏线。

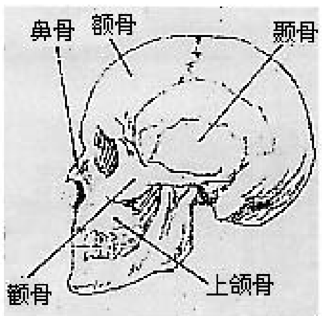
●五眼：如图所示。从头部左边外办轮廓到左眼外眼角的宽度= 左眼宽度= 两眼间距离的宽度= 右眼宽度= 右眼外眼角到头部右边轮廓的宽度。

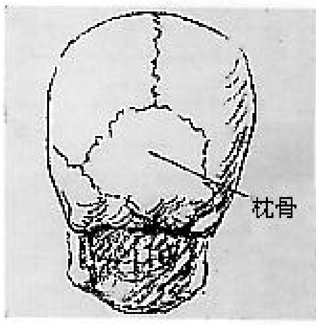

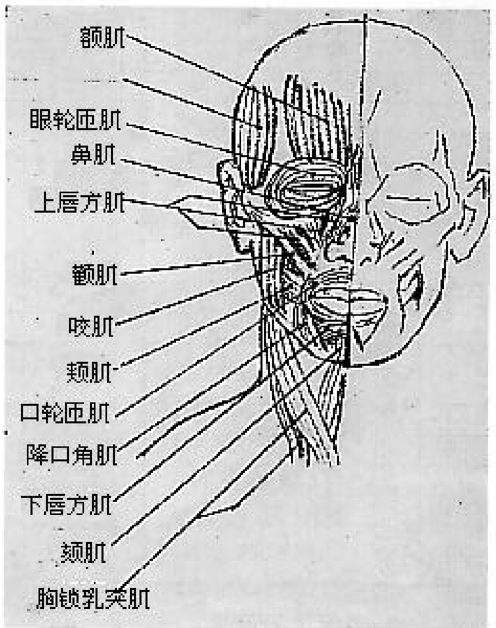
头部的骨骼和肌肉

头骨对头部外形起决定作用。除下颌骨外，其余各块是连成一体，固定不动的。熟悉头部的骨骼、肌肉，对于头部造型及表情刻画都很有帮助。它们是颧骨、鼻骨、额骨、颞骨、顶骨、枕骨、上颌骨和下颌骨。

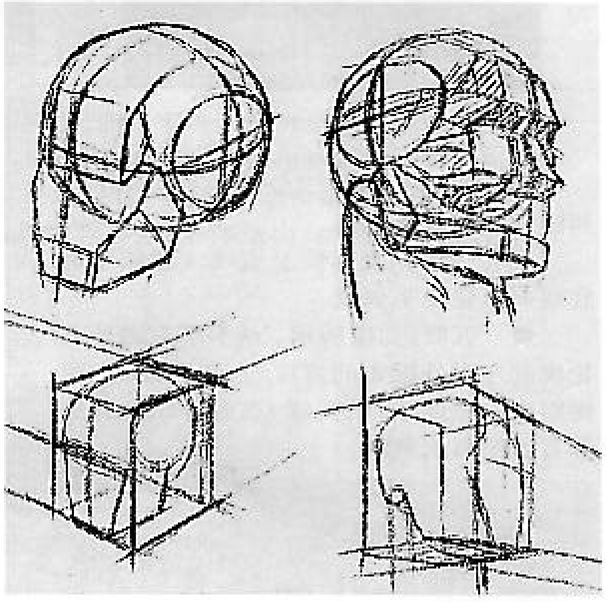

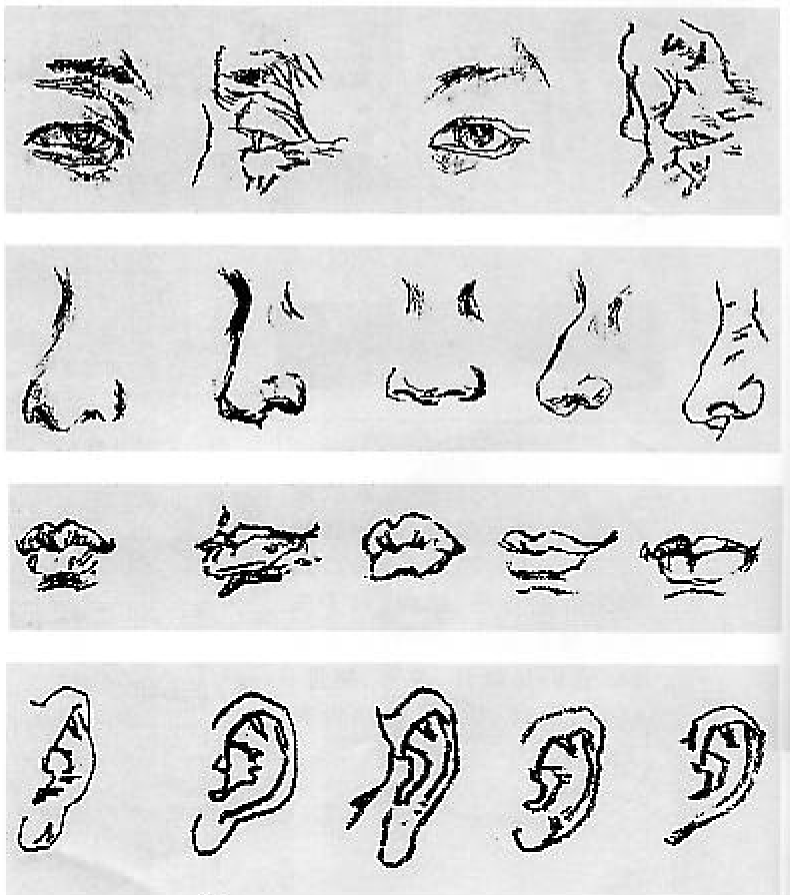
头部的形体结构及透视

根据头部解剖构造，以几何形概括头部形状。这些几何形之间的构造及组合便是头部基本形体结构，首先我们可以将头部理解为一个长方形六面体，也可将头的上部理解为圆球体，颜面理解为梯形。

五官的画法

五官的刻画对形象塑造很重要。速写中的五官画法，与较长时间的素描写生相比较有其自己的特点，速写主要是以线来刻画五官，作画时要集中精力看准对象的五官大小位置及个性特征，放笔直取，抓住结构，达到既反映个性特征，又生动传神的效果。

画部表情的刻画

面部肌肉的收缩作用，使外形起着微妙的变化，从而产生出各种表情。表情变化多半体现在口角、眼角和眉宇之间。在刻画表情时要注意这些关键部位的变化。

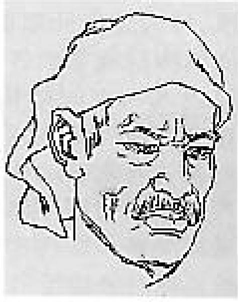
悲伤

痛苦

微笑

愤怒

人的全身比例

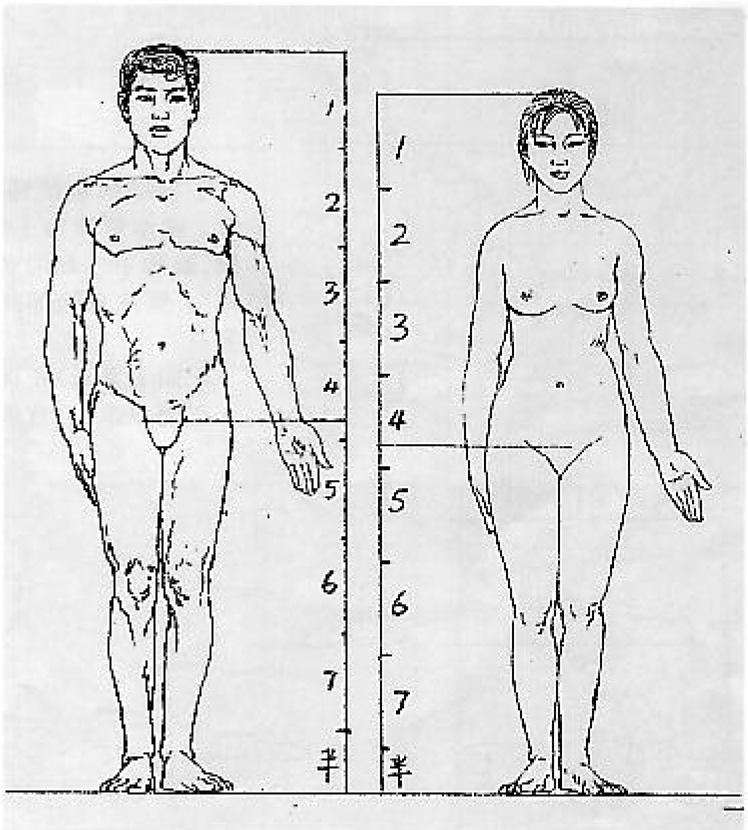
人体比例是以头长为单位计算的。人体通常为七个半头长，比例如下：

1．颏底到乳头连线= 乳头连线到脐孔=1 头长

2．大转子到膝关节= 膝关节到脚根= 2 头长

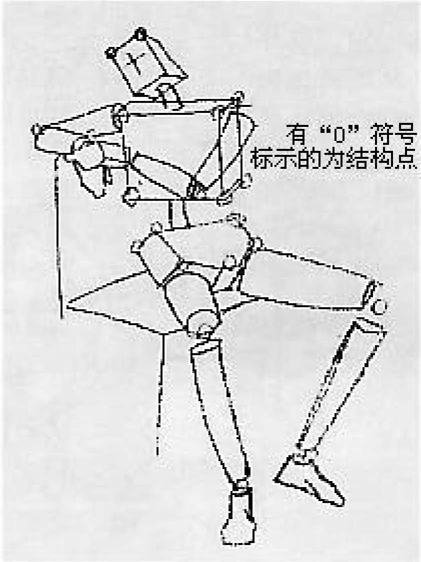
3．两肩距离= 2 头长

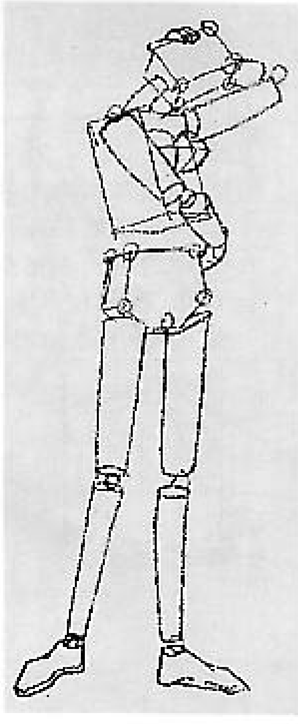
4．**手臂** = **上臂**$1\frac{1}{3}$**头长** + **前臂**1**头长** + **手**$\frac{2}{3}$**头长** = 3**头长**

全身的几何形体结构

以人体的骨骼、肌肉为基础，用几何体块的方式，将人体以圆球体、长方体和三角形体概括、组合，形成人的基本形体结构。运用透视手段，将人体特征塑造准确，形体结构所概括的各结构点是塑造人物空间结构的依据。在我们进行速写训练时，看到某一对象的动作，首先要判断出他的形体体块特征及透视关系，这样才能迅速准确地将对象描绘出来。

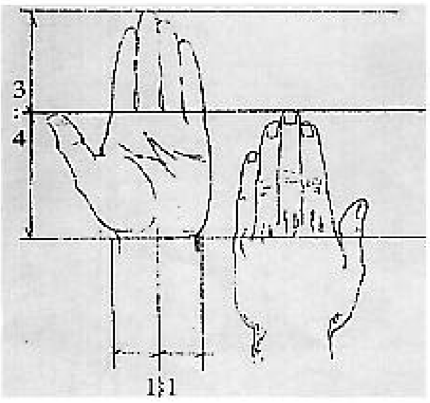

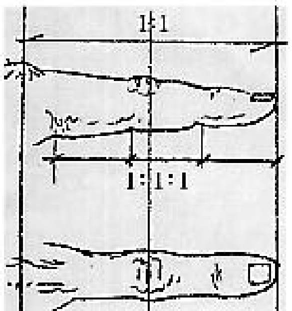
手部结构

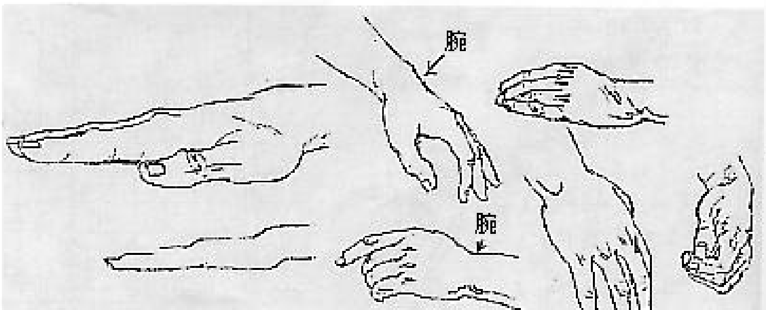
手部结构包括腕、掌、指三部分。腕部连接手与前臂。腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，筑成一块体积，腕和手一起活动。前臂的背面、腕、掌、指呈"降阶式"。要注意腕部在运动中的形状变化。手部的比例为：

正面手掌长：正面手的中指长=4：3

正面手掌长：背面手的中指长=1：1

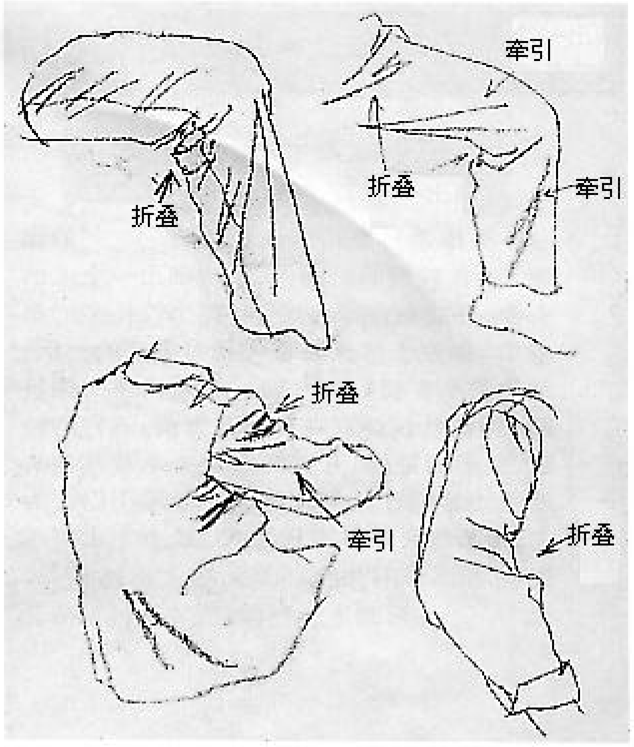

衣纹的画法

衣服的折皱变化规律，对于画好人物速写是很重要的。衣服与人体的关系，一般说来贴体的部分为实处，远离身体的部分为虚处。实处可体现出人物的形体。衣服分为折叠型和牵引型两种。折叠型衣纹一般出现在关节弯曲的内侧，而牵引型的衣纹是由于运动使两个结构点之间的衣服产生牵拉所引起的。

学会用直线概括形体

在确定了对象的长宽比之后，就要画出对象的基本形。概括基本形的一般画法是以较长的直线画出大的转折关系，使描绘对象呈出现几何形组合形状，它能反映对象基本的形态构造关系。在进行基本形概括时，要注意直线与直线的相互长度比例关系，以及各直线的倾斜角度与对象的吻合程度。

头像速写训练

头像速写是初学画者碰到的较难的课题。要在较短的时间内，很快画出一个人的头像，并能画得像，这需要有比较扎实的基本功。画好头像速写首先要对头部的比例、结构关系有较好的掌握，然后抓住头像特征。头像特征体现在如下几方面：五官的特征、头形的特征、五官的组合关系及其在头部所处的位置。头像速写一般采用以线为主，稍画些明暗的表现形式。线条力求简练生动，给人以有生气的感觉。

头像速写的作画步骤

1．在纸的上、下、左、右留出适当空白，画出头部的长宽比及轮廓的基本形（蛋形），定出中轴线。

2．按三停五眼的比例，结合对象特征定出五官位置线。

3．深入刻画五官，在结构、轮廓转折处适当画些明暗。

4．画出头发，接上颈部，用简略手法画出衣领和两肩线，调整完成画面。

杨晓阳

刘永杰

刘永杰

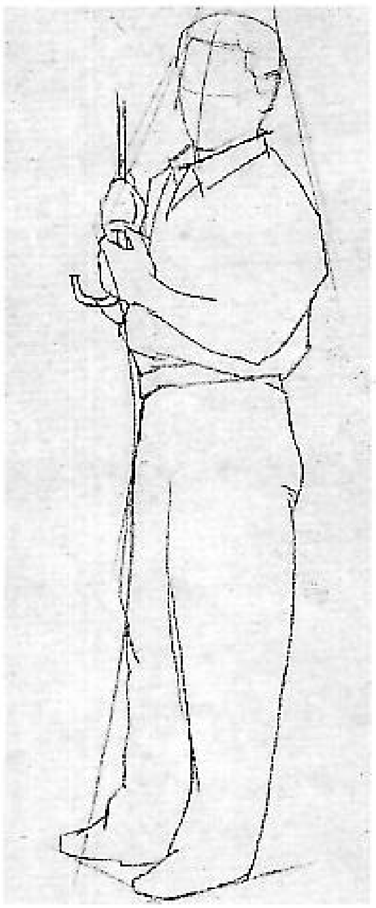
王朝明

全身人物速写训练

以人物作为描绘对象的速写练习，是初学者或有一定基础的同学重点进行练习的课程。人物形象包含了诸多方面的造型因素，如比例、结构、动态、神情、形体体块组合等。通过对人物诸多造型因素关系的把握，逐渐培养起整体观察、整体描绘的良好习惯和能力。这对于描绘其他物象能起到触类旁通的作用。画人物速写要多进行人物的形体结构、艺用解剖图谱的临摹，并对透视知识作必要的了解。

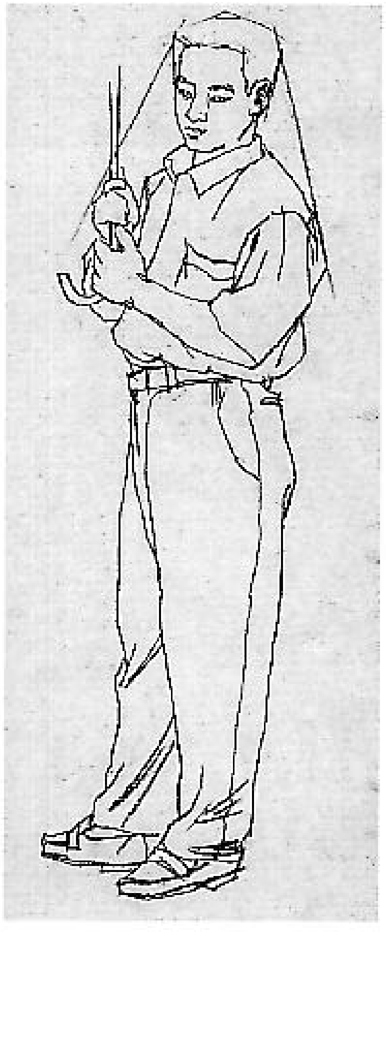
全身人物速写的作画步骤

1．定出人物在纸面上的位置，画出大外形及基本比例。

2．画出人物各部分的基本形，找出大的衣纹转折关系，定出五官位置及手脚的基本形状。

3．用肯定的线条，放笔直取，画出全身。

4．调整画面，强调重点，五官、手、脚要适当刻画，结构转折处要着重强调，做到画面完整。

刘永杰

93.12.2

1993.12.30

刘文西

张小琴

张小琴

张小琴

王朝明

贺荣敏

动态人物速写训练

寥寥数笔，动态跃然纸上，是动态人物速写的明显特征。要练就这样的本领，须对人体结构与运动规律有较透彻的理解和把握，画起来方感轻松。画动态人物速写，不要一看到对象就急于下笔，应先认真观察，体会动态的特点，在头脑中形成对象形体及四肢动作关系的大的印象之后，选择一个动作瞬间，便可落笔。画动态速写，一般不从头部画起，而是从动态线画起，首先是画出人物动势的特征。

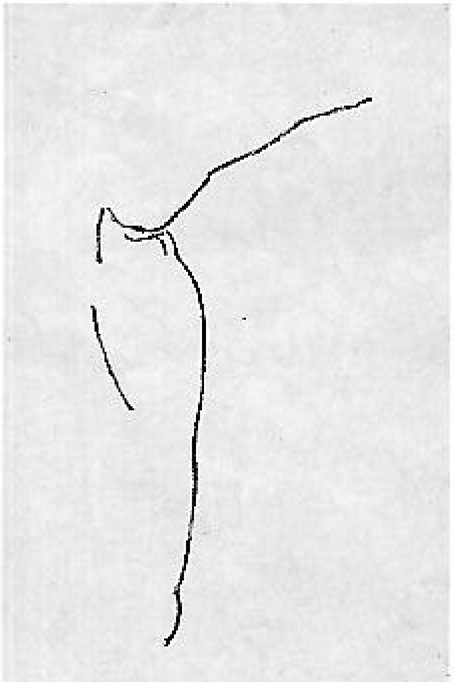
动态人物速写的作画步骤

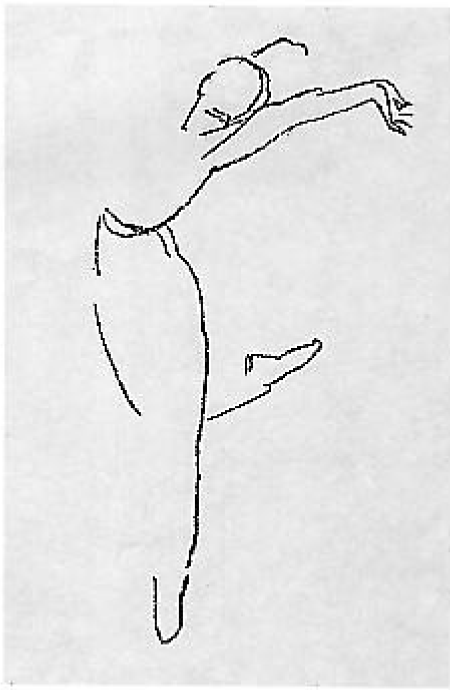
1．画出躯干部分的动态线，定出两肩的倾斜线。

2．画出身体另一侧的胸腔、臀部体块宽度，配上四肢的动势线，全身动态就基本定下。动态线是指最能反映动作态势的人物躯干部分弯曲显著的那根线，侧面角度的动态线在背面，接近正面或背面角度的动态线在弯曲显著的一侧。

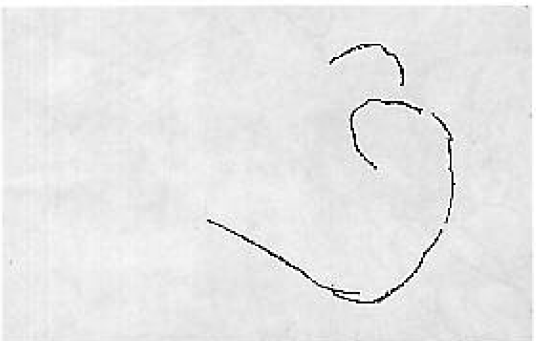
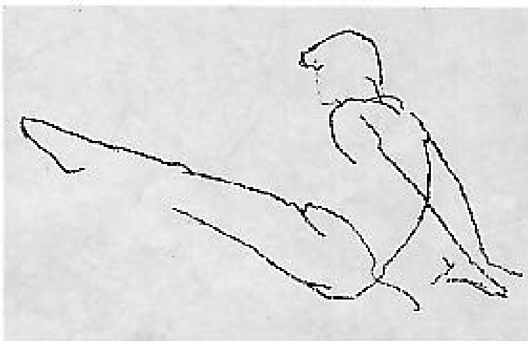
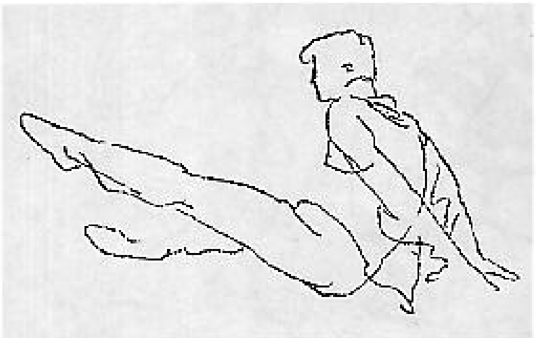
3．深入刻画四肢和头部。

4．进一步充实形象，完成画面。

赵贵德

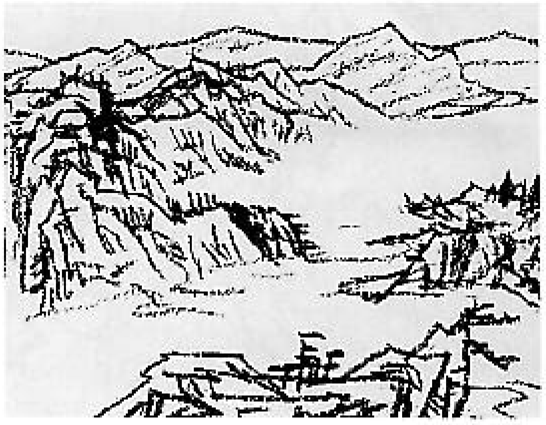

场景速写画法

场景及建筑物的速写，其取景范围较之个别的描绘对象要开阔。面对一个场景、一个环境，不可能巨细无遗地将所有见到的东西画出来，场景及建筑物的速写要进行适当的取舍，以自己想要画的对象为主体，配上相关的辅助景物，将一些琐碎的、自己认为有碍于画面构图的景物去掉，使画面达到近、中、远景层次分明，主宾关系清楚，画面上各物象组合协调的效果。初学者画场景及建筑物速写，须具备一般的透视常识。场景及建筑物的速写，无论是对从事美术创作还是环境艺术方面的设计，都是有切实意义的基本功训练。

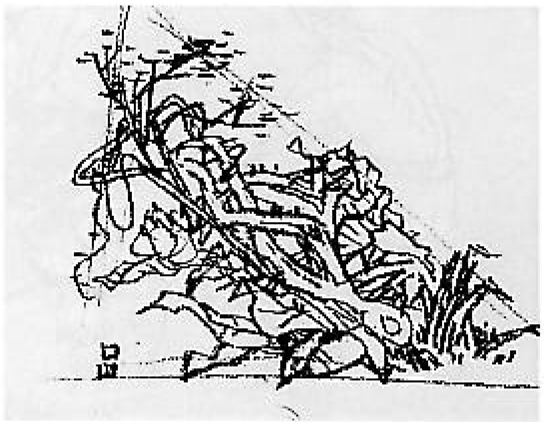
S 形构图：这构图形式，可以从两方面来理解。一是将需要画的内容分布在画面上，形成似 S 形的弯曲变化。二是指描绘空间中有曲折变化的景象，如山川之迂回。

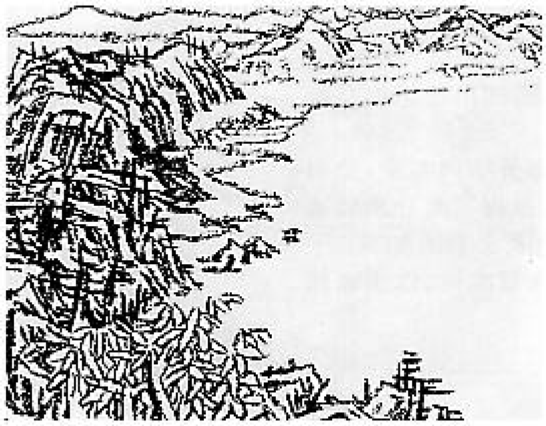
速写的构图

构图就是安排画面。平时画的速写，将对象安排在画面的恰当位置，这已是在经营图面的位置了，已是一种构图练习。一般来说构图形式可概括成以下几种，如 S 形构图、三角形构图、C 形构图、梯形构图、满构图、疏构图等。随着速写训练的不断深入，构图的处理对我们并不太难。

三角形构图：三角形构图的倾斜度不同，会产生不同的稳定感。作画时可根据不同需要，将描绘对象布局成不同倾斜角度的三角形，造成不同三角形构图的艺术感受。

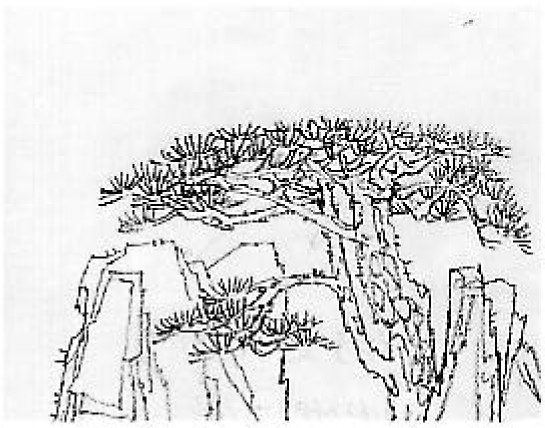
C 形构图：构图形式以 C 形的形状排列在画面上，画面中间及某一边留空。画面要表现的精彩内容，排布在 C 形的内侧边缘。这是一种平面化的构图形式，注重整个 C 形轮廓边缘的变化。

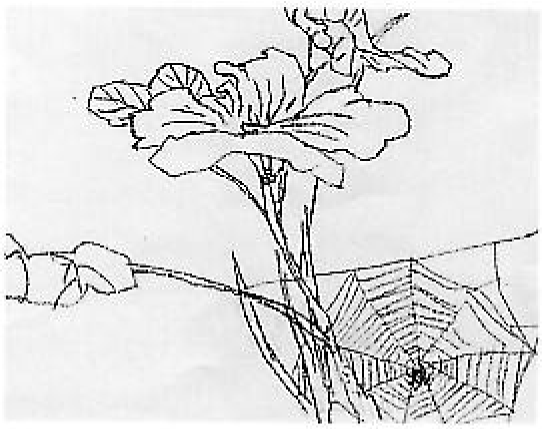
满构图：这是从量的角度来理解构图。满构图的画面，内容丰富，常用来表现充满生气的内容。

梯形构图：梯形构图是一种较稳定的构图形式，采用这种构图形式，易使内容表现得典雅、庄重。许多静物画常用此构图。

疏构图：画面内容较疏空，以少取胜，耐人寻味。疏构图的画面选题要精致讲究，这样才能达到以少胜多的目的。

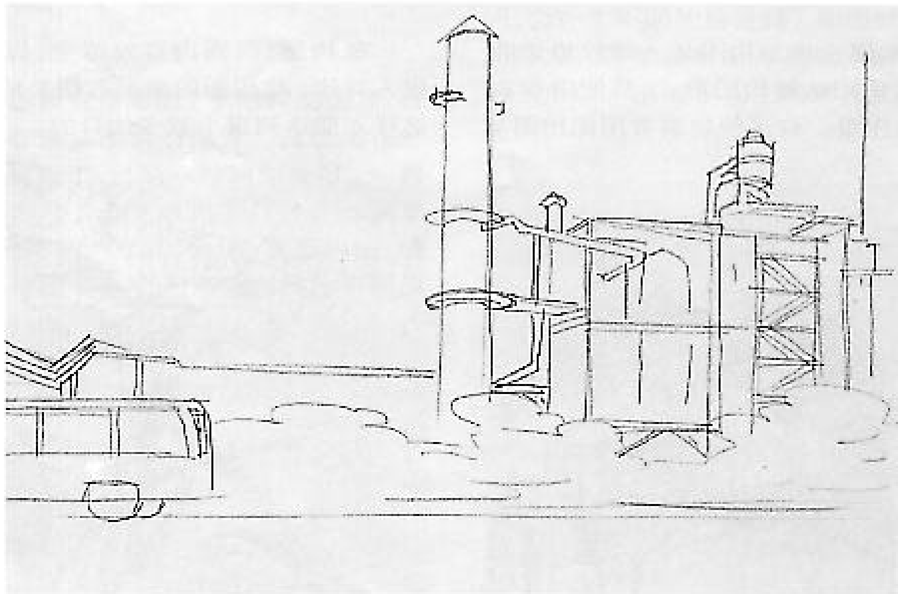

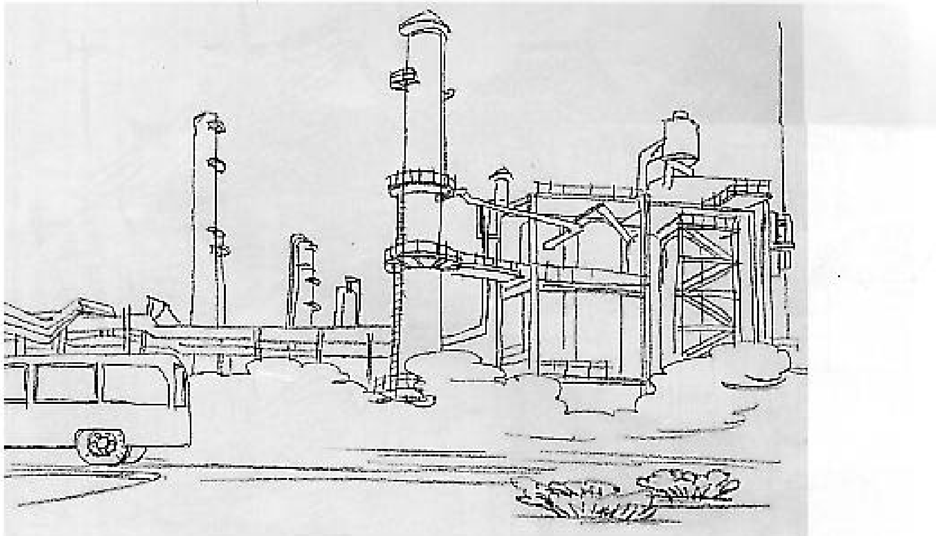
场景速写的作画步骤

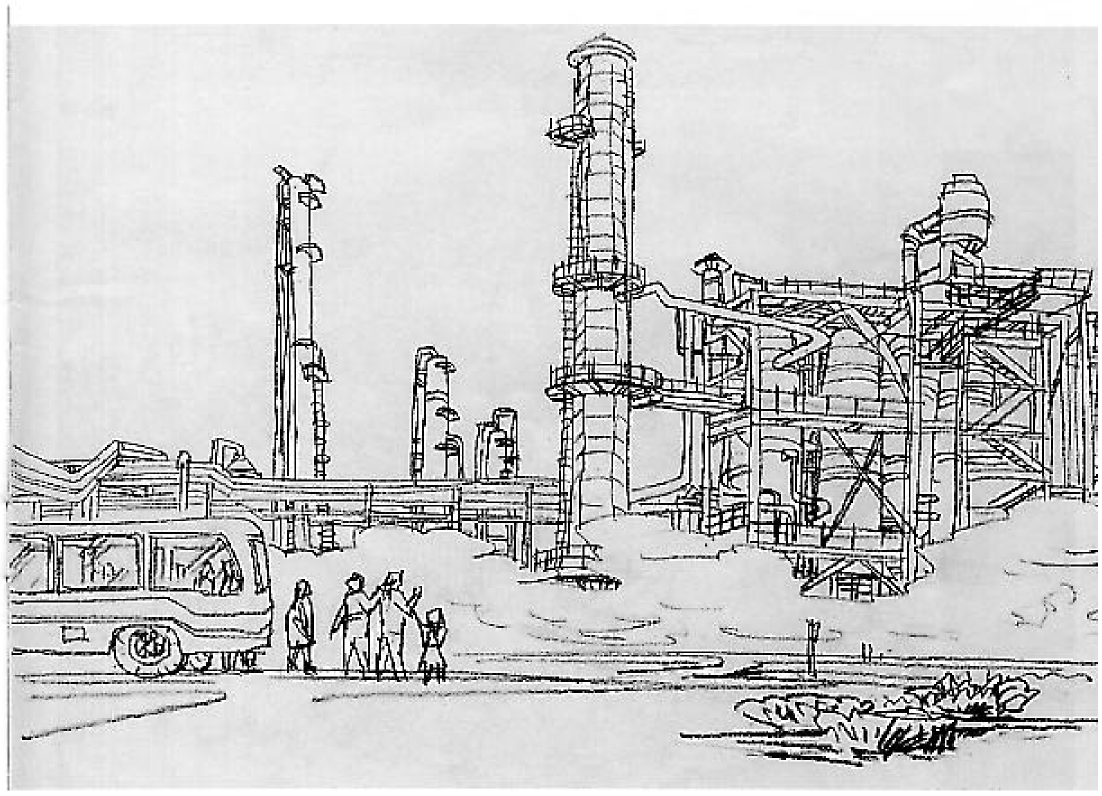
1．确定画面的视平线，画出建筑物在画面上的位置及外形轮廓。

2．画出建筑物的各部分结构关系，分出门、窗等的透视趋向线。根据需要分出轻重虚实，进一步刻画出门窗及必要的细节。

3．适当配些近、中、远景的树，以求画面完善。

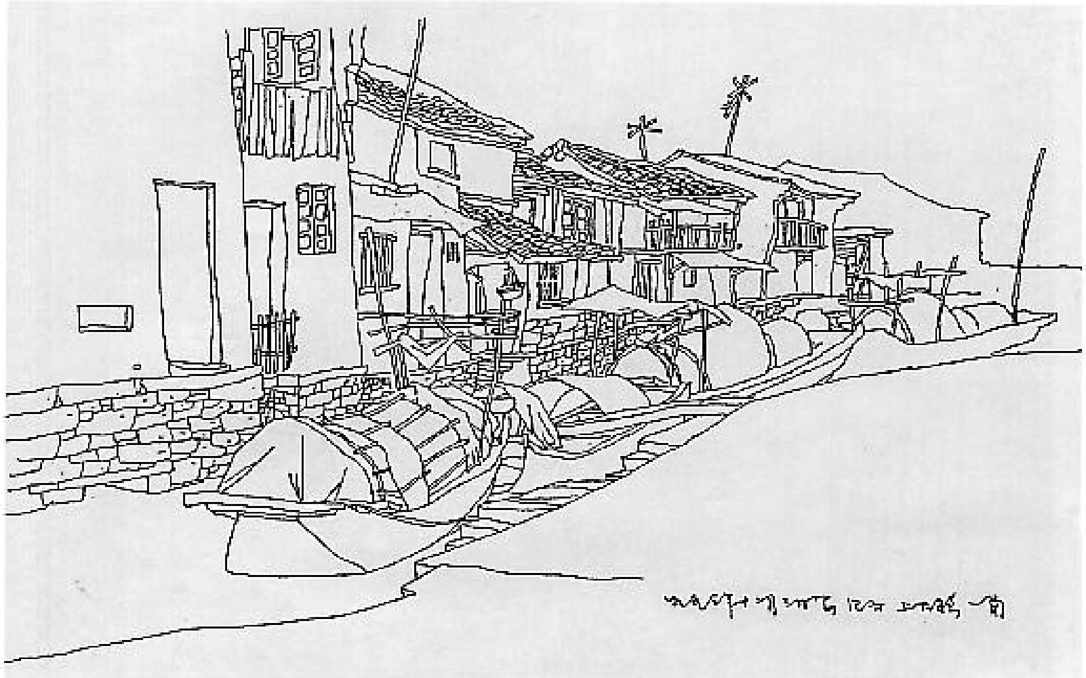

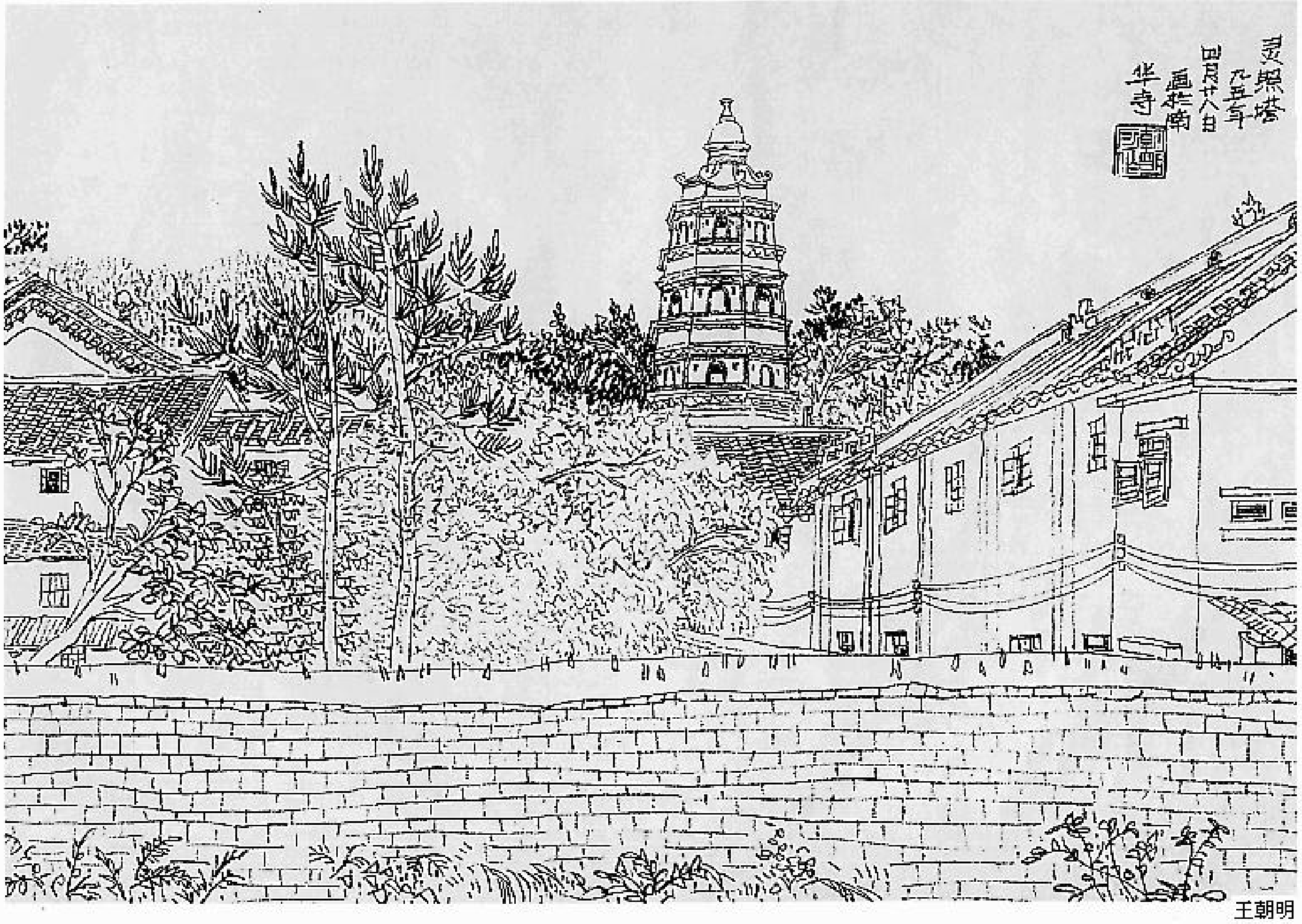
张小琴

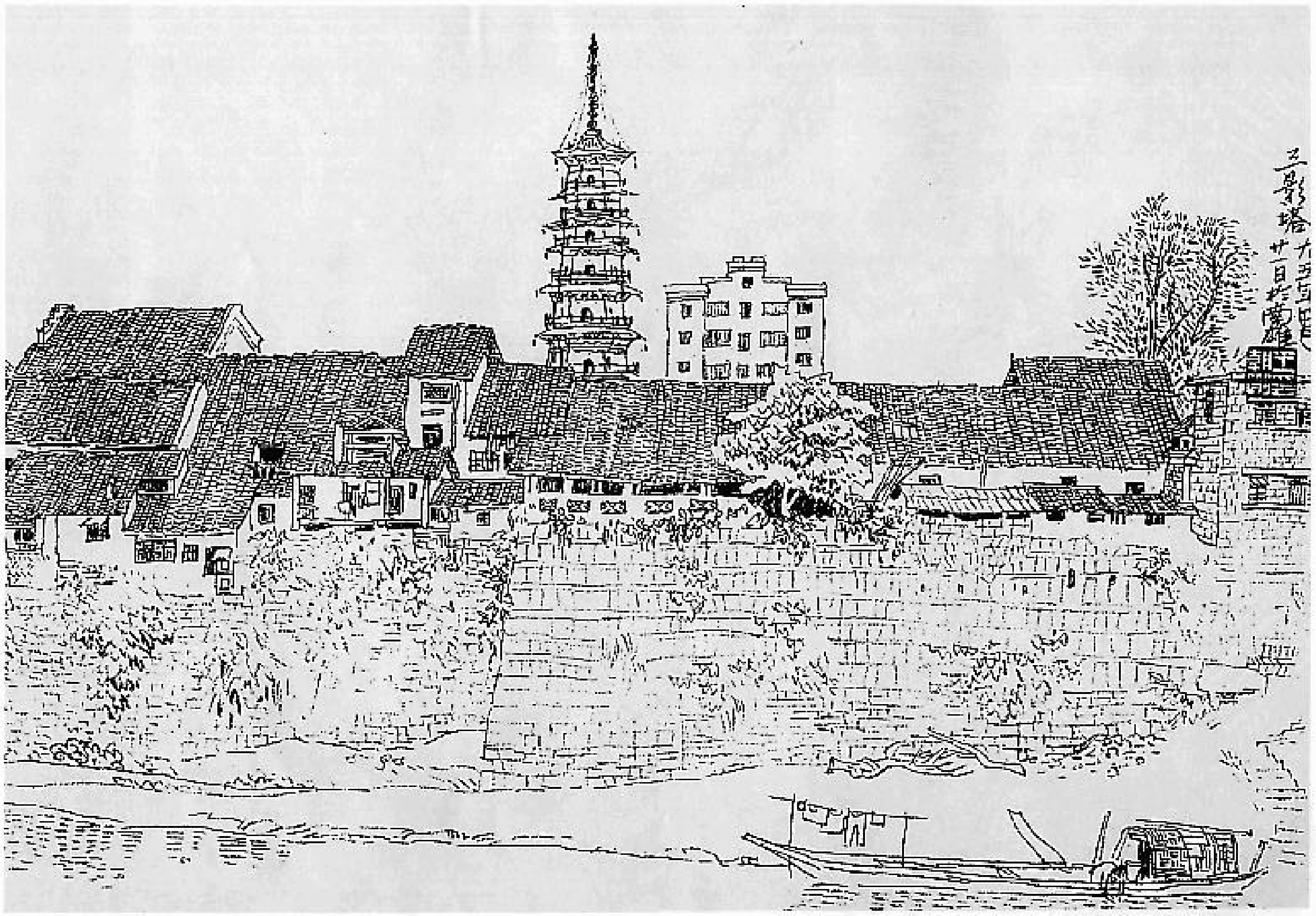

孙 宪

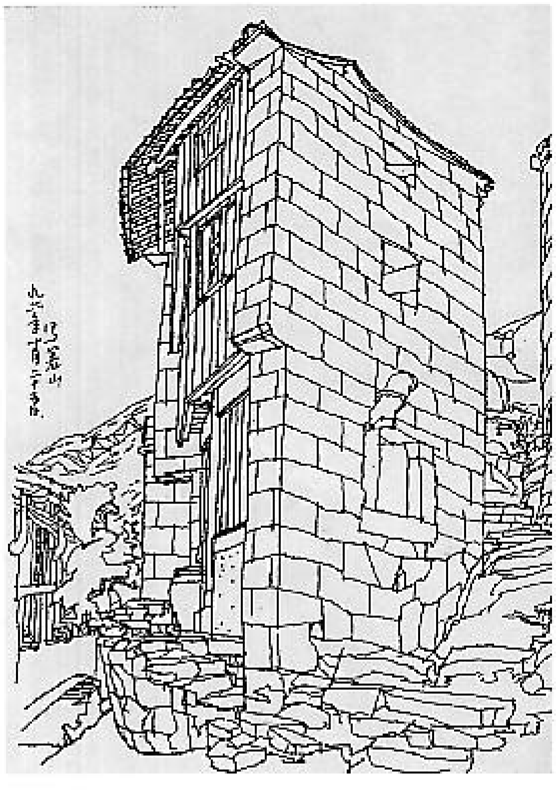
王朝明

王朝明

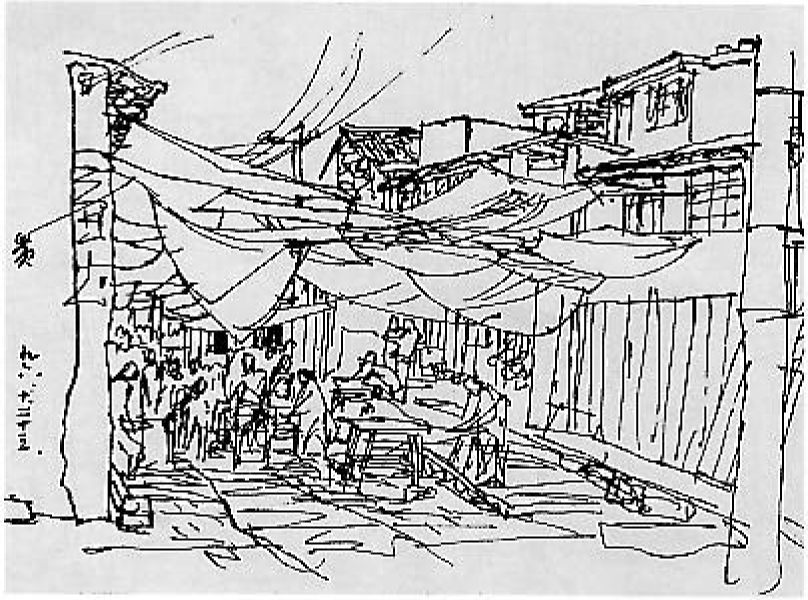

成文正

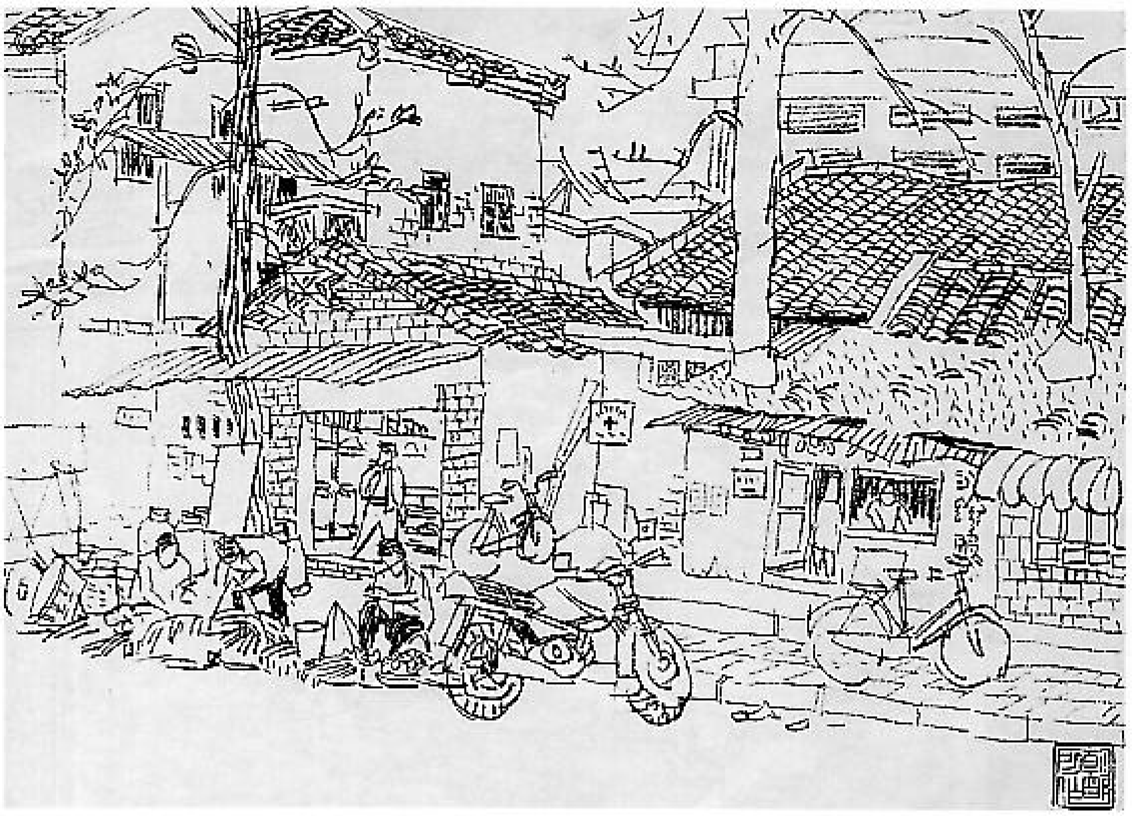

郭树琨

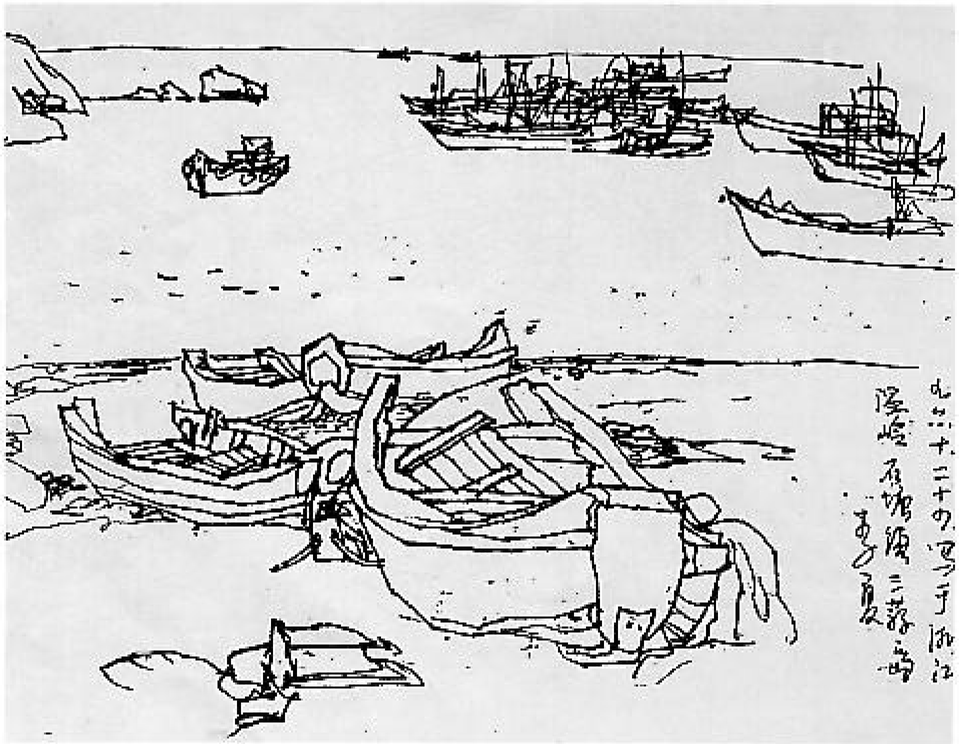

王朝明

张小琴

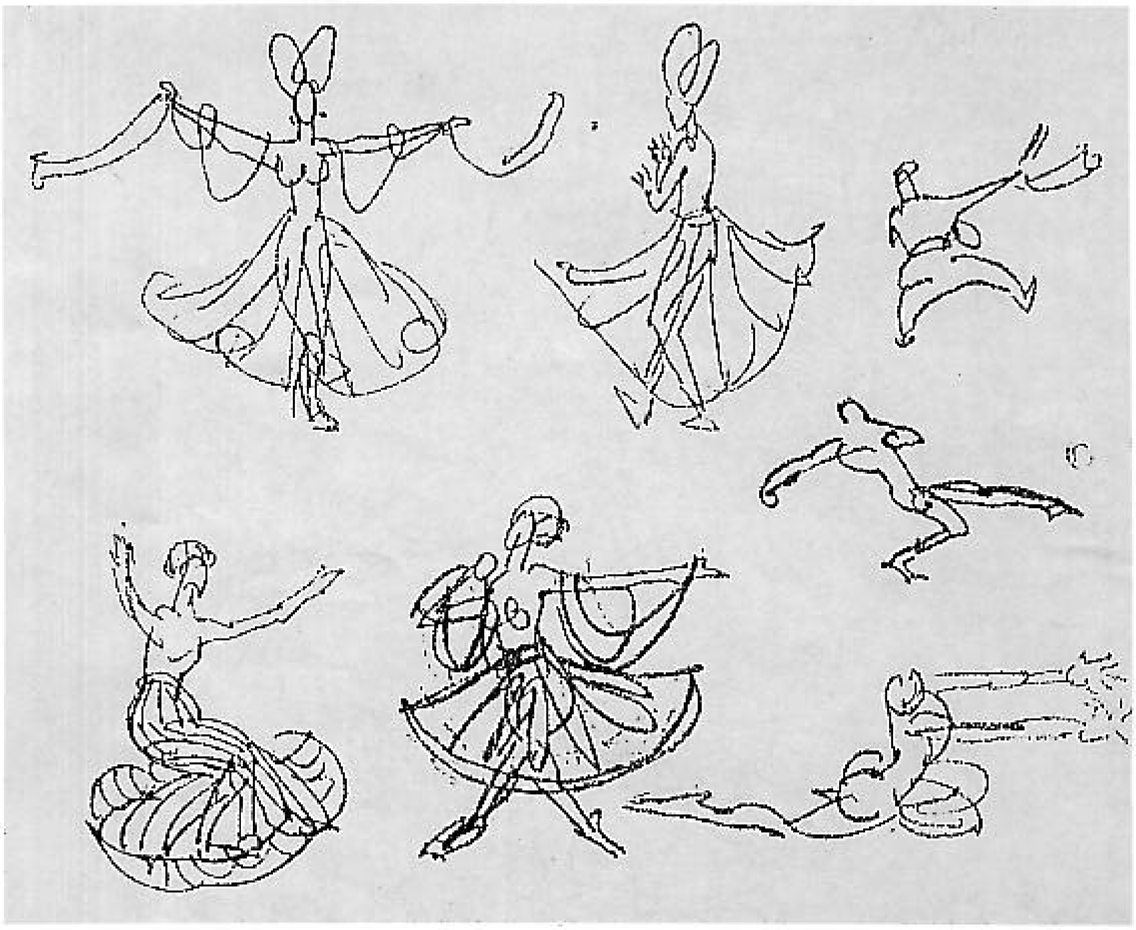

王朝明

默写训练

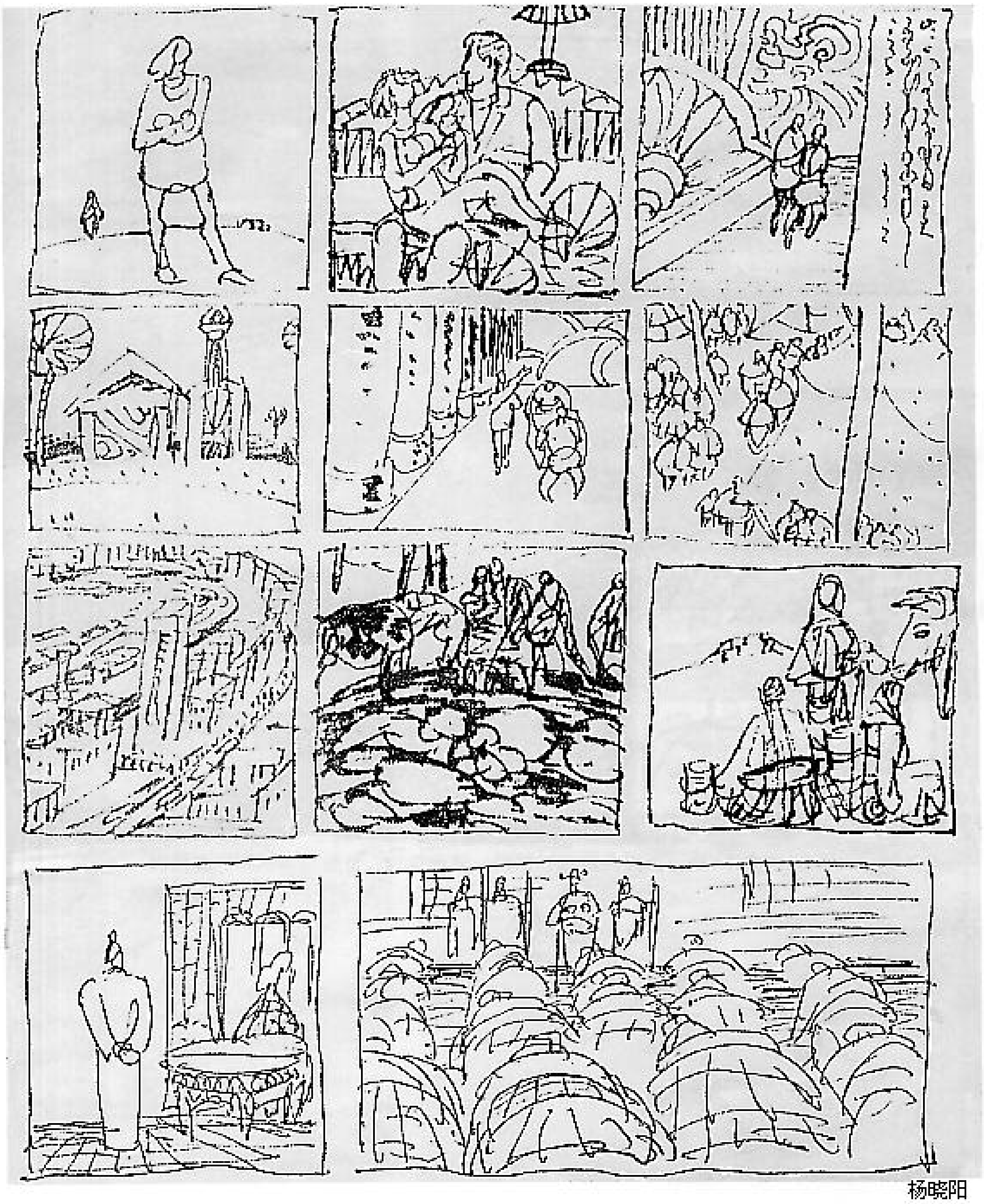
默写是指将自己想要画的形象直接默画下来，而不用对着对象写生。初学绘画者在有一定的速写基础和人体解剖知识以及透视知识后，可多作默写练习。开始练习时可将自己画过的速写默画出来，然后对着原来的速写稿纠正默画的不足之处，这样反复练习，默写能力会逐渐提高。然后可以采用看一下对象，记在脑子里，作画时不看对象，凭记忆将画完成的练习方法，这样效果较好。在此之后便可广泛地默画自己想画的各类人和物。默写促使我们注意一些规律性的东西，可更好地促进速写水平的提高，对构图练习有直接帮助，是构图练习的基础。

通过以下种种练习手段，能逐渐提高我们的默写能力，为创作实践打下基础。

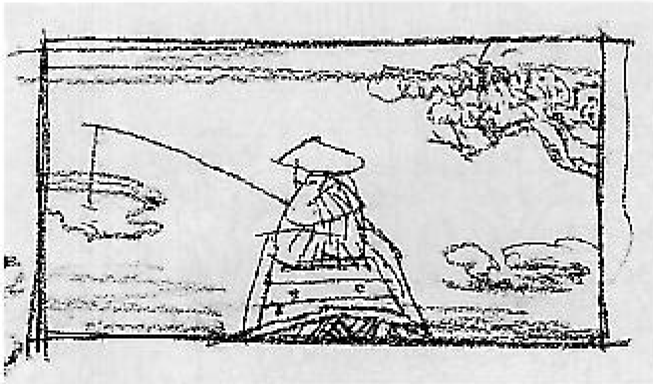
杨晓阳

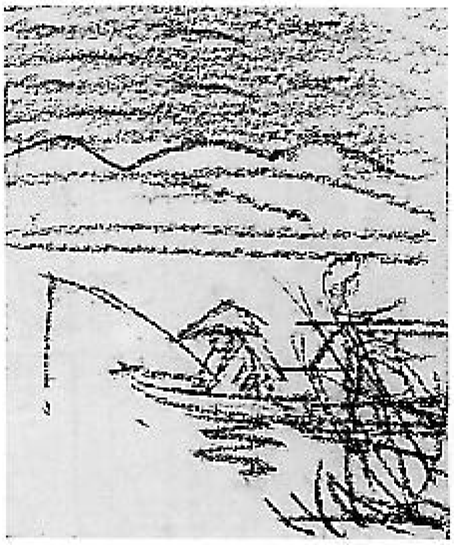
●默写训练可以与不规则动态速写训练相结合。不规则动态速写是指描绘瞬间即逝、没有规则、不再重复的动作。记录这种动作，几乎全靠默画能力。多画这类速写，对过渡到完全不看对象的默写有很大帮助。

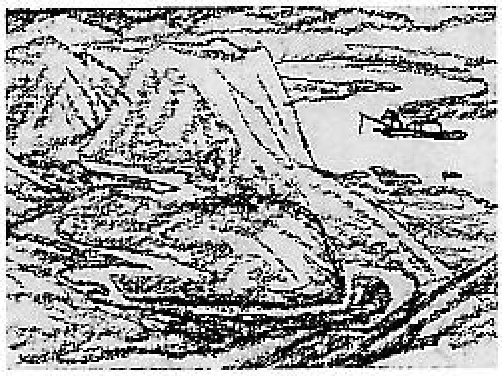

杨晓阳

●默写练习可随时进行，如看了一场电影后，可根据印象对电影里的内容（如人物形象、动作、场景等等）进行默写，或对着电视一闪而过的镜头快速组织成自己的构图。这样做，既练习了默写，又可使自己的构图能力得到提高。

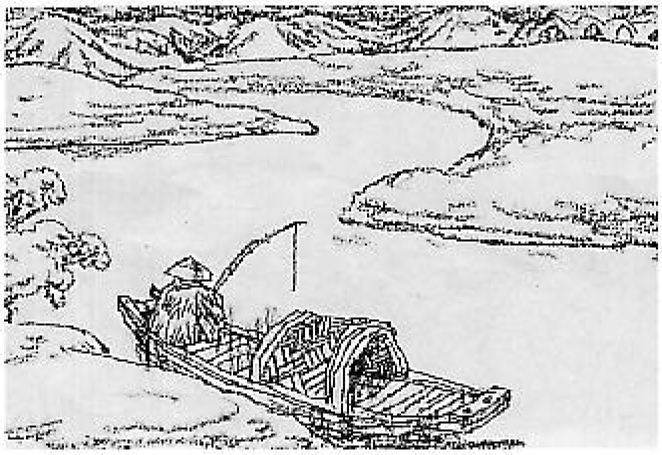

本书末属名作品均为李夏所作

●我们还可以通过理解古诗词意境这种较有趣味的形式来提高自己默写中的想象能力。如唐诗：“ 千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。 ”可根据想象，作出不同的构图来。